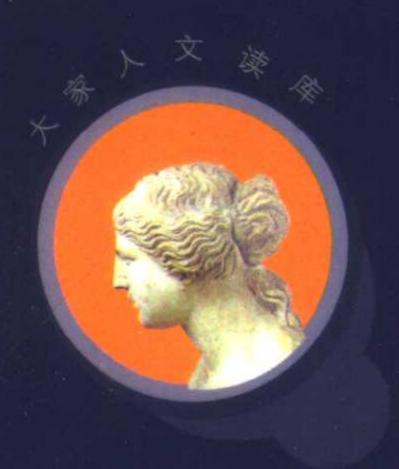

四川出版集团四川文艺出版社

A Brief History of Western Art

ISBN 7-5411-2419-2

ISBN7-5411-2419-2/I · 2026

定价: 28.00元

A Brief History of Western Ait

四川出版集团 四川文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方艺术简史/何平著. - 成都: 四川文艺出版社, 2006 ISBN 7-5411-2419-2

I.西... □.何... Ⅲ. 美术史-西方国家 Ⅳ.J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第012923号

西方艺术简史

A Brief with my it wonten and A

策划编辑 黄立新 胡 焰

责任编辑 胡 焰

装帧设计 邹小工 陈双喜

责任校对 韩 华等

责任印制 唐 茵 喻 辉

四川出版集团

四川文艺出版社(成都槐树街2号) 出版发行

(028)86259285[发行部] 电 话

(028)86259303[编辑部]

610031 邮政编码

经典记忆文化传播有限公司 作 制

四川锦祝印务有限公司 印 刷

700mm × 1000mm 1/16 开 本

印 张 13

插 页 16页

字 数 273千

版 次 2006年4月第一版

2006年4月第一次印刷 印 次

ISBN7-5411-2419-2/I · 2026 号 书

定 价 28.00元

■ 著作权所有·违者必究,举报有奖。举报电话: (028)86697071 86697083 本书若出现印装质量问题,请与出版社联系调换。电话: (028)86259301

这是一本大家写给大家读的人文通识图书。

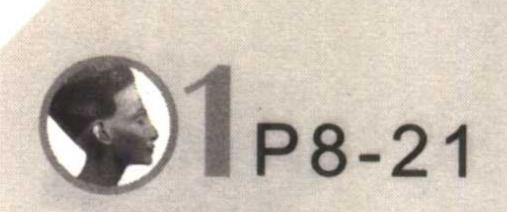
大家写是指作者堪称某一领域的权威,能厚积而薄发、深入而浅出,化艰深为浅显、化晦涩为平易。本书作者何平先生是海内外知名的研究欧洲文化和历史理论的一流学者,他于1987年至1998年负笈英伦,问学于世界著名学府牛津大学并获哲学博士学位。十年间,他遍访欧洲各大著名博物馆和名胜古迹,对西方文化和艺术有切身的体验和独到的见解。

大家读意指本书的读者面广,这本简明扼要、图文并茂的人文素质教育读本适宜于对西方艺术感兴趣的大学生阅读,也适宜于那些感觉到生活中充满竞争,需要不断调整自己心态和提升自己文化素质的青年人阅读。西方艺术史往往让人觉得驳杂繁芜、高深莫测,让人不明就里、不知所措。而本书着力打破一般读者的认识误区,用通俗的笔触,以身临其境的感受带领读者深入艺术史现场,感悟艺术之趣、历史之真、知性之美。

在这本书中,有对西方数千年间艺术发展概况的解读,读者可借着字里行间流露出的深厚学识和宽广视野,去体验西方艺术的源远流长、博大精深,去领略西方艺术典雅精致的风格和浓浓的人文情怀。

如果读者朋友能从书中有所获、有所思、有所悟,那我们的目的也就达到了。

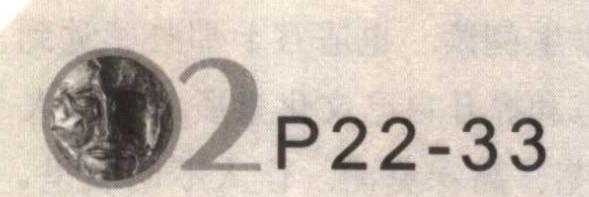

从史前到古代近东艺术

∷原始艺术/8

::古代埃及的艺术/12

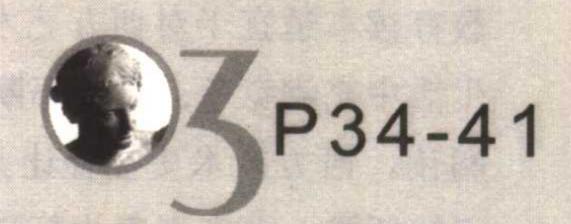
二古代近东艺术/17

古代爱琴海地区和希腊艺术

三 爱琴海地区艺术/22

∷希腊艺术/25

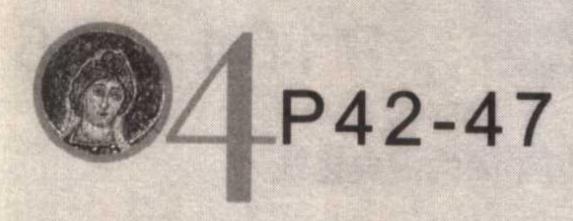

古代罗马艺术

∷雕塑/35

∷建筑/37

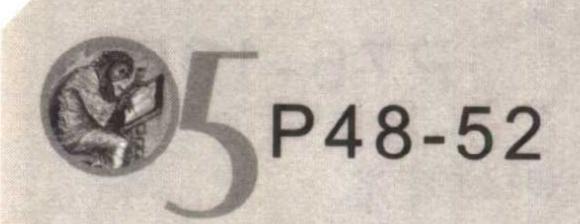
二绘画/40

拜占庭艺术

∷教堂建筑/43

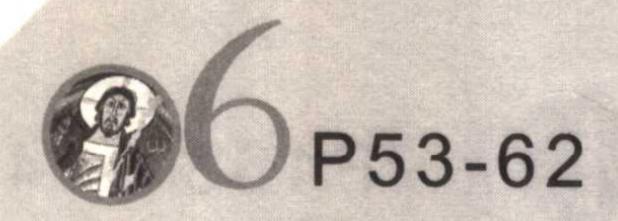
: 镶嵌画/45

西欧中世纪艺术

∷梅洛温王朝/48

::加洛林王朝/49

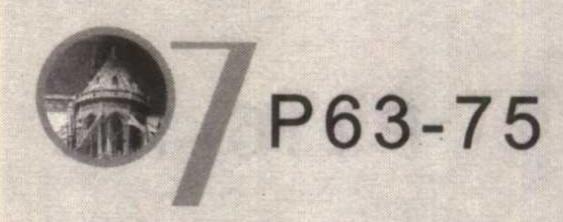
仿罗马艺术

∷教堂建筑/54

::绘画/57

::雕塑/60

∷珍宝艺术/61

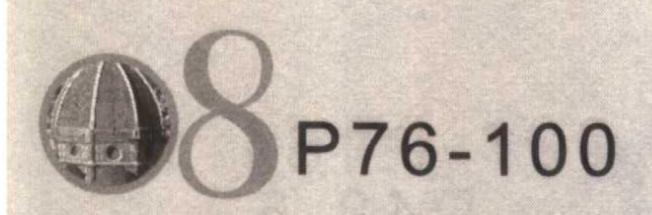
哥特式艺术

二哥特式建筑的一般特征/64

二意大利哥特式建筑风格/69

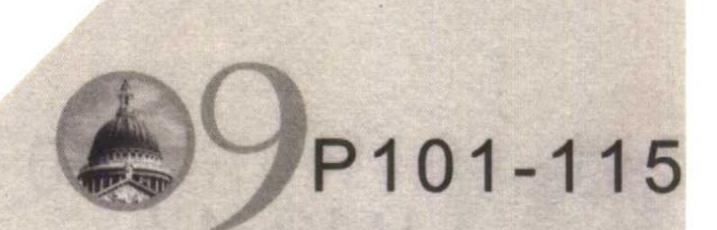
::哥特式雕塑和绘画/70

:: 国际哥特式风格的绘画和雕塑/74

文艺复兴时期的艺术

- 二文艺复兴艺术的先驱/77
- ::早期文艺复兴的艺术/79
- 二盛期文艺复兴的艺术/83
- ::北方文艺复兴/91
- :: 文艺复兴时期的建筑/95

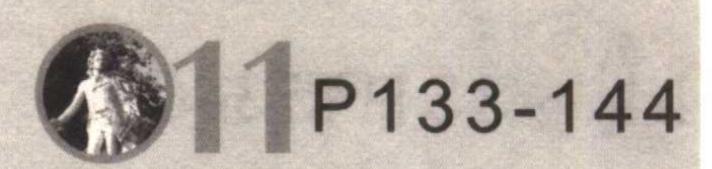
英国牛津的古典建筑

- ::英国的建筑发展/101
- 二牛津的历史/103
- 二牛津的建筑/107

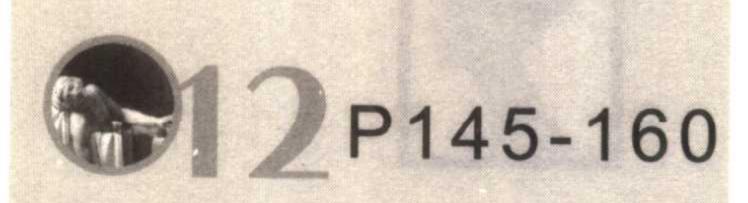
巴洛克风格的艺术

- ::意大利/118
- ::佛兰德斯/121
- ::法国/125
- ::荷兰/129
- :: 西班牙/131

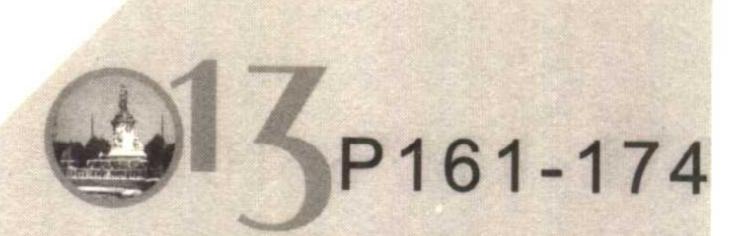
洛可可风格的艺术

- 二法国的洛可可绘画/134
- 二英国的洛可可绘画/138
- 二中欧的洛可可建筑/140

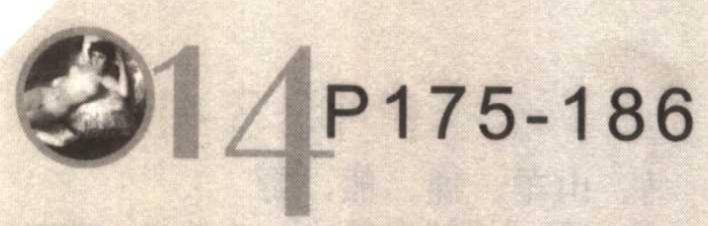
新古典主义艺术

- ::绘画/146
- ::建筑/152

意大利、法国和英国的园林艺术

- ∷意大利园林/161
- ∷法国园林/164
- 三英国园林/168

浪漫主义艺术

- 沒漫主义绘画和雕塑/176
- 现实主义倾向的浪漫主义风格/180

(a) 1 SP187-206

现代主义艺术

- ::印象派/188
- ∷表现派和野兽派/195
- :: 立体派/198
- 达达主义和超现实主义/201
- ::抽象艺术/204
- ···普普艺术/205

Chapter

prehistoric

第一章 从史前到古代近东艺术

现代智人在约3.5万年前从非洲侵入欧洲,取代了原居住在欧洲的尼安德人。欧洲的史前艺术就是在这段时期之后出现的。现今有关这段被称为石器时代的欧洲史前艺术主要体现在法国南部和西班牙北部90多处洞穴中的壁画以及小型的石制和象牙雕刻物。

洞穴壁画

洞穴壁画主要表现各种各样的动物,野牛、马、山羊、鹿、熊、野猪、狼、鱼类和鸟等,大多以写实的、自然的风格画成。虽然线条简单,但形态都非常生动,且造形相当准确。有些画中也可看出粗略的"透视前缩法"和明暗表现法。

人类文化史上的第一个时代被称为旧石器时代(Paleolithic Age),约公元前4万年到公元前1万年。史前时代的欧洲艺术产生于旧石器时代的中期末叶和晚期,旧石器时代的文化分期为穆斯脱瑞时期(Mousterian,约公元前4万年),奥瑞纳时期(Aurignac,公元前4万年-前3.5万年),索鲁特时期(Solutrean,公元前3.5万年-前2.5万年)和玛格特林时期(Magdalenian,公元前2.5万年-前1.5万年)。

prehistoric 9

奥瑞纳文化时期代表性的洞穴绘画有法国拉科斯洞的鹿、马、牛和人壁画。

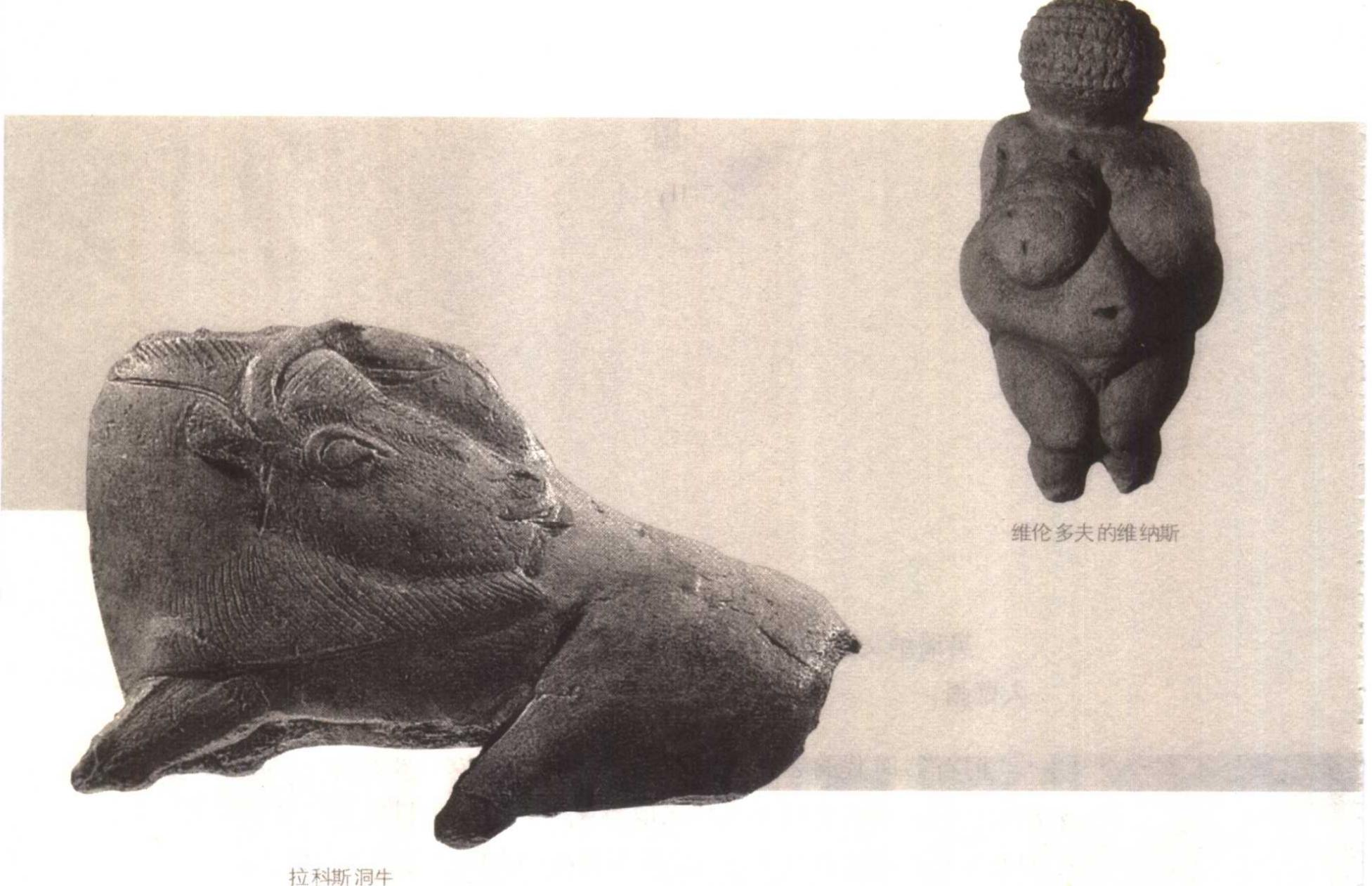

阿尔塔米拉洞野牛画

索鲁特文化时期代表 性的美术遗迹有鲁塞尔洞 的壮马和野猪的浮雕。

玛格特林文化时期的 美术遗迹颇多,著名的如 都瓦·弗里尔洞的化装为 牛和鹿的人物图,原始人 常身披鹿皮或牛皮,引诱 野兽靠近,以利于捕杀。 野兽靠近,以利于捕杀。 法国罗尔狄洞所发现的勇 在鹿角上的驯鹿和鲑角 图。西班牙阿尔塔米拉洞 的野牛壁画。画中受伤的

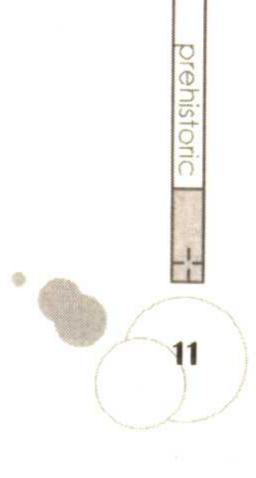

野牛俯伏在地上, 犀利的犄角伸向前方, 准备同围捕的猎人做绝望的斗 争,形象极为生动。有些玛格特林时期的壁画已能运用数种颜料如红、 黄、褐等进行明暗晕染, 使形象具有立体感。玛格特林时期的西班牙岩 画描绘了部落之间的战争和猎人围猎鹿群的场面。

雕刻

欧洲最早的人体雕刻艺术品出现于公元前3.5万年-前3万年间, 开 始只是仿真人体的某些部分。2.5万年前创造出了表现整个人体美的雕 刻品, 主要是女性裸体小雕像, 作为一种随身携带的饰物。

奥地利维伦多夫出土的圆雕裸女被称为《维伦多夫的维纳斯》,距今 约3万年。整个造型以几个浑厚凸出的部分组成,臀部和胸部乳房超出 正常比例,精心雕刻的头发覆盖整个头部,没有脸庞。这尊石灰石制的 雕刻品高11厘米,据称是世界上最早的人体雕塑,现藏于奥地利自然史 博物馆。

手持牛角的妇人

旧石器时代的艺术家雕刻了不少这样的女性小雕像。人体造型中, 乳房、腹部和臀部被不成比例地夸大, 脸部和小腿以下则呈萎缩状。在 罗塞尔发现的赭红色浮雕《手持牛角的妇人》也是如此造型。

大约2.3万年前后,具有可以辨识面容的女性雕刻品终于出现。1894年在法国朗德省布拉桑普伊村附近的教皇岩洞中发现一尊由象牙雕刻而成的妇人头像。这尊被称为《布拉桑普的妇人》雕像高3.5厘米,长2.2厘米,宽1.9厘米,现藏于法国圣日耳曼昂莱的国家考古博物馆。

旧石器末期也有许多表现动物的雕刻,这些动物的形象大都比较呆板。在马德莱娜岩洞发现的《舔毛的野牛》是这些动物雕刻物中的上乘之作。

据认为,有壁画的洞窟很可能是史前人类的庙宇,壁画一般是在洞窟的入口处和底部。

史前人类主要从矿物中提取颜料,例如从氧化铁中得到黄色、褐色和红色,从氧化锰中得到黑色,从高岭土中得到白色,黑色则是从木炭中取得。经过研磨的颜料加上水,作画者可能用兽毛刷或用植物纤维扎成的笔涂抹。史前人类画家也能够采用均涂、渐层、影线和点画等方法来表现色彩和形体的变化。

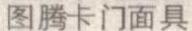
艺术的最早形式是绘画,旧石器时代史前人类的洞穴壁画是视觉艺术的源头。这些绘画几乎都具有写实风格并试图再现自然世界。

TOW 古代埃及的艺术

埃及和美索不达米亚的艺术对希腊艺术产生了影响,因此必须对埃及艺术的特征作一概述,以利理解希腊艺术传统的源泉和发展。旧石器时代末期,埃及人在尼罗河流域创建了高度的文明。埃及古文明从公元前3500年到被亚历山大大帝和外来的罗马人征服,延续了3000多年。埃及古代历史被划分为古王国时期(约公元前3500-前2631年),史称金字塔时代;中古王国时期(约公元前2375-前1800年),以雕刻艺术的发达而著称;新王国时期(约公元前1580-前1100年),为壁画的鼎盛时期;末期王国时期(约公元前1100-前332年)。

古代埃及是一个神权居统治地位的社会,宗教和世俗事务之间没有区别。大多数幸存的古埃及艺术品都来自王室贵族的陵墓。从这些壁画和雕塑中可以看到当时的宗教观念和社会意识形态的影响。欧洲史前艺术具有写实的风格,而埃及艺术从一开始就更强调表现宗教观念。

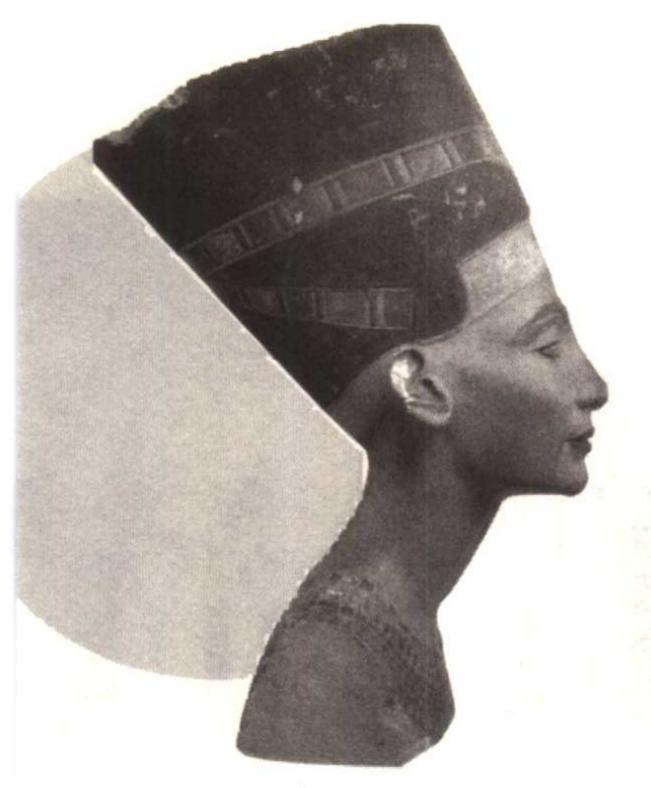

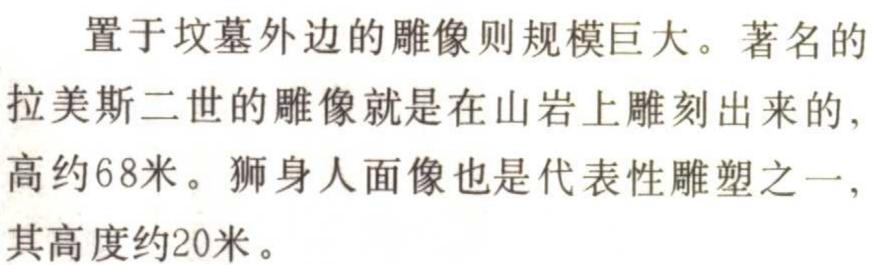
雕塑

塑像被视为人的灵魂可以寄居的躯体, 壁画中的生活场面、动物、 菜肴都被认为可以在死后的世界中由象征而变为真实。在这种宗教观念 的影响下, 埃及的雕像都采用"正面雕像法则", 以人的鼻尖与肚脐连 成之线作左右对称构图。不论人像是坐还是立,人像的上部、头部、肩 部和腰都处于同一垂直的平面, 不允许倾斜。头型和面部表情有模式化 倾向。 男性塑像躯体敷以红色颜料, 而女性躯体则敷以黄色颜料。 雕像 一般如真人大小。

1871年, 在距开罗80公里处的斯奈夫鲁国王金字塔附近发现的国王 的儿子拉何泰普和妻子内弗莱特的塑像保存最为完好。雕像放置在一座 由砖砌成的矩形墓穴中,当最先下到墓穴的工人借着微弱的烛光看到两 尊栩栩如生的雕像面容时,竟被吓得不知所措。这两尊雕像以石灰岩为 材料、雕好后又用不同的颜色加以描绘、眼睛是用天然水晶和石英镶嵌 而成。从古王朝开始,贵族的雕像姿态便模式化了,成蹲姿、坐姿或立 姿。栩栩如生的雕像被安放在墓穴里,据认为死者能借助自己的雕像在 阳间继续过着人间的生活,同时享用墓穴内壁上刻画的食物。

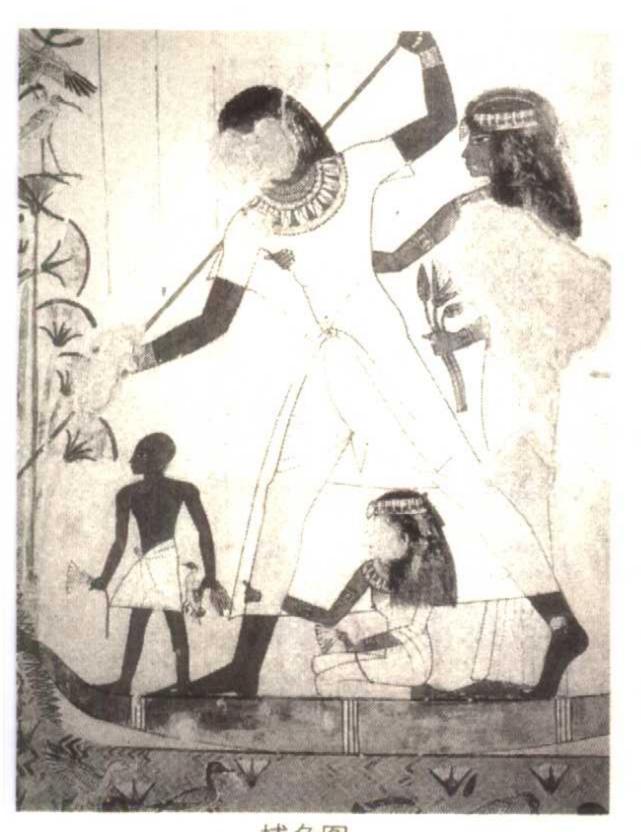
埃及王妃

埃及的寺庙中多以浮雕为装饰。雕刻前, 人物和动物的图案先被画在石面上。浮雕在上 色前先被抛光,然后再抹上一层粉底。着色后, 墙壁上的浮雕便可以表现出许多没有雕刻出来 的细节,如服装和首饰等。

绘画

埃及的美术发展是在王室的庇护下发展起来的,统治者更关心通过视觉形象来提高自己的声誉,艺术受到神权政治的影响。埃及的画像许多古代民族一样,采用填空式图案,少个性表现后部的透视法的运用。人物也缺少个性表现,往往按身份来确定在画中的表现尺寸大物的等级和重要性来确定的,而不是按照自然、粉细重要性来确定的,而不是按照自然、粉细重要性来确定的,而不是按照自然、粉细重要性来确定的,而不是按照自然、粉细重要性来确定的,而不是按照自然、粉细重等被画在侧面,绘画空间被非写实的处理形象,但植物、水禽和其他动物刻画得精确细致。人物形象的表现一般都采用侧面脸、正面肩和胸部以及侧面腿的模式。

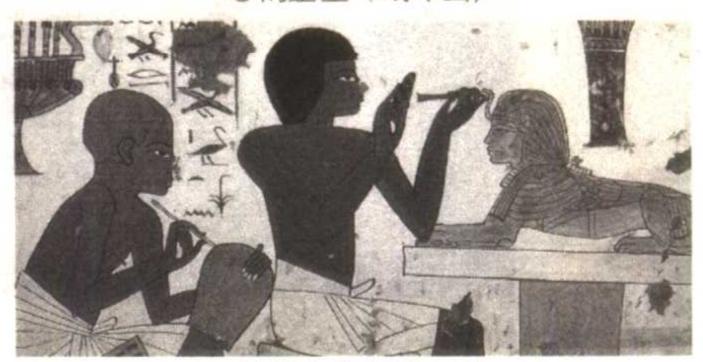

捕鱼图

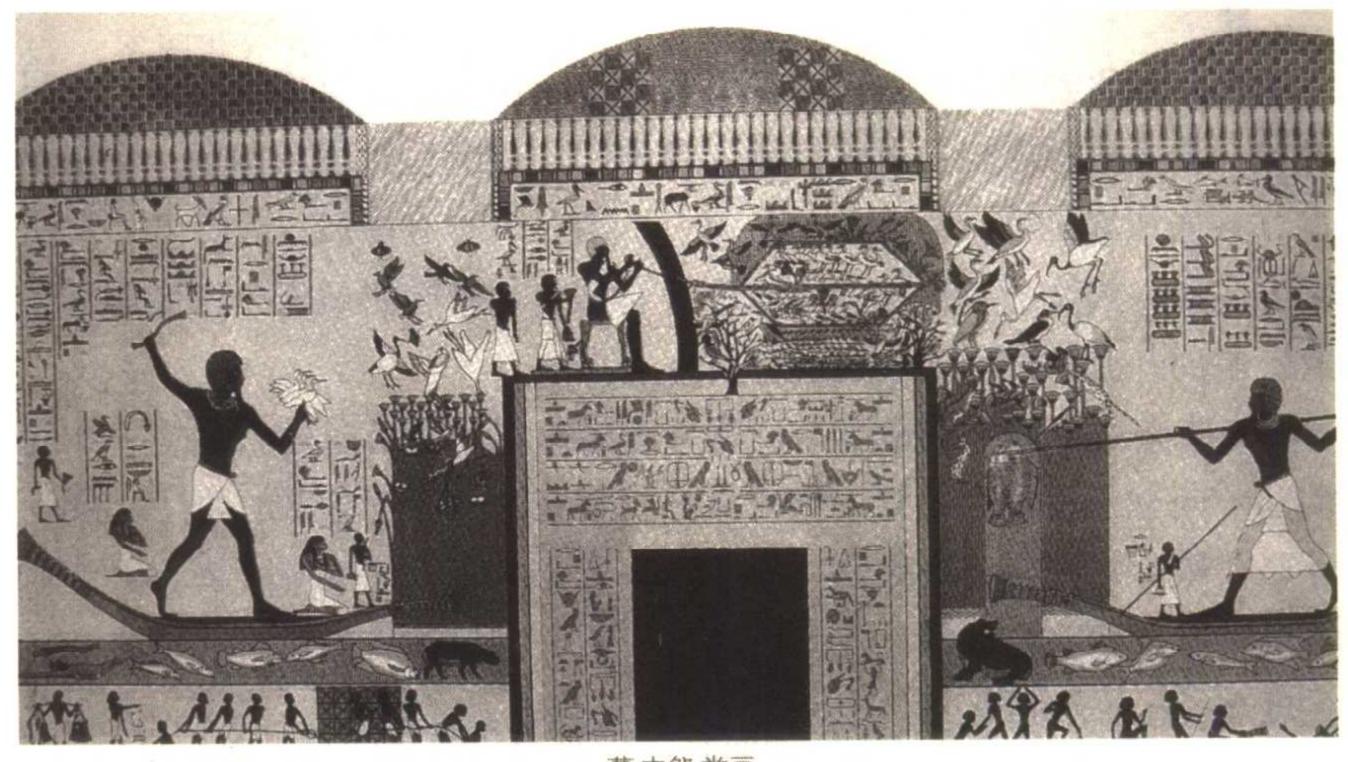
卢克索大公墓中门纳墓内的 祭堂壁画作于第18王朝(公元前 1552-前1306年)时期。门纳是图 特莫西斯四世的录事官,他在生 前便开始营造自己的墓穴,并以 绘画装饰。墙壁事先用一种由土、 水和草混合而制成的紫泥打底, 上面再涂一层白灰。画家首先画 好轮廓和线条,再上色。壁画中 多采用大面积的单色,不注重创 造明暗效果。

心的重量 (纸草画)

雕刻斯芬克斯金像

墓内祭堂画

埃及石刻画

建筑

埃及的住宅多为长方形,中有天井,正面用很多狭长缝分开,以利通风。埃及人首先使用很多立柱支撑大厅,周围墙面透孔不多,采光不好。神庙或其他公共大型建筑正面入口的左右建有塔门,塔门前面常设置方尖碑。埃及庙宇的圆柱、塔门等建筑形制对欧洲后来的建筑造型是有影响的。金字塔堪称埃及最宏伟的建筑物。

卢克索的阿曼神庙是晚期埃及寺庙的典范。从塔门进去后是一个庭院和一间柱子支撑的大厅,再后又是一个庭院和柱子支撑的大厅,最后才是正殿。这些连续的庭院、大厅和正殿全为高大的墙所围绕。阴暗幽深的神殿隐藏在密布的、巨大的圆柱后面。这种布局烘托出神殿的诡秘的气氛。

彩绘土盘

人类最早的文明诞生于底格里斯和幼发拉底河之间的被称为美索不 达米亚的平原。美索不达米亚诸民族与尼罗河流域的埃及人的精神思维 方式迥然不同,他们具有异乎寻常的抽象思维能力。像大多数古代文明 一样,埃及的文字是象形字,而苏美尔人则在楔形文字中创造了抽象符 号的拼音体系。苏美尔人的具几何形特征的雕塑对早期希腊美术风格产 生影响。

苏美尔艺术

美索不达米亚的文明是由苏美尔人在约4000年前开创的。苏美尔人修建了雄伟的宫殿和神庙。他们的城市往往以一座位于人造的平台上的寺庙为中心而修建。苏美尔人很少用石头修建房屋,因此现今留存的文化遗迹很少。我们主要从雕塑和镶嵌中,得以窥见苏美尔的艺术风格。在为数颇多的古地亚国王雕像中,一尊约45厘米高的作为替身奉献给神庙的塑像十分突出,有着写实的、栩栩如生的头部形象,浓眉四方脸的古地亚国王年轻且精神饱满。

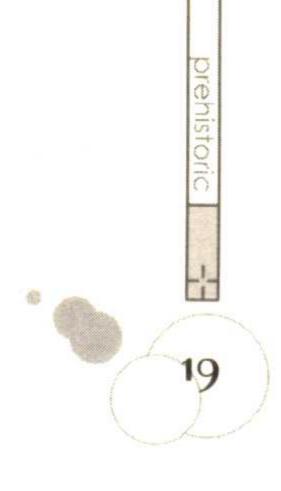
公羊和树

《汉谟拉比法典》浮雕

在泰尔·阿斯玛的阿布神庙遗址出土的一小组雕像是以圆柱和圆锥 形为主造型的。雕像面部的两只眼睛被特别加大, 十分突出, 身体的其 他部分被简化处理,呈几何而非真实的形状。埃及的塑像呈长立方体形 状, 而苏美尔雕塑的手和腿部皆像圆形管子, 长裙子则呈圆锥形。雕像 看起来更像玩偶。乌尔寺庙中的竖琴音箱上的几幅神话题材的绘画颇似 毕加索的抽象画,庙中的一尊高50厘米的名为《公羊和树》的供奉雕像 是在木头上镀黄金、内嵌蓝色宝石做成的,年代为公元前2600年。

伊拉克国家博物馆收藏的彩绘土盘制造于约公元前4500年到公元前 4200年间的哈拉夫时期,盘面图案为几何形圆圈和菱形花叶。

亚述国王的远征

大王的狮子狩

巴比伦艺术

公元前2000年,苏美尔文明在动乱中崩溃。公元前1700年左右由汉 谟拉比统一美索不达米亚地区,建立巴比伦帝国。巴比伦艺术在公元前 9世纪达到顶峰。现今所发现的巴比伦艺术主要以浮雕为主,其中以 《汉谟拉比法典》浮雕最为著名。浮雕刻于闪绿岩石柱之上,刻画了国 王汉谟拉比从太阳神与司法神沙玛什手里接受法典的情景。太阳神右手 持令牌坐在宝座上,站着的国王接受作为权力象征的麾标与魔杯。

巴比伦后来被加西蒂人征服,到公元前10世纪时,北方的亚述人征服了中东地区,建立了亚述帝国。亚述人继承了苏美尔和巴比伦的美术传统,在浮雕上尤有发展,特别是表现亚述国王的军事远征和战斗的场面,具有叙事性和庄重的特点。亚述美术风格中独树一帜的是形神兼备的动物雕塑,其中最著名的高4.3米的人首半身五脚怪兽,原来是萨尔恭二世宫门的守护神兽。

公元前612年,亚述为邻近民族的联军所灭。巴比伦人的后裔加尔底亚人建立了新巴比伦王国。史称加尔底亚的帝国只延续了70余年,却留下了浮雕和由上釉的彩色瓷砖组成的装饰艺术。尼布加尼撒大帝在巴比伦修建的伊斯塔尔大门堪称代表之作。这是由四座方形高大望楼组成的城门,由釉面彩砖砌成。瓷砖上的浮雕以深蓝色为背景,刻画出狮子、野牛以及其他幻想出的动物。巴比伦艺术是美索不达米亚文化的最后一道光芒。

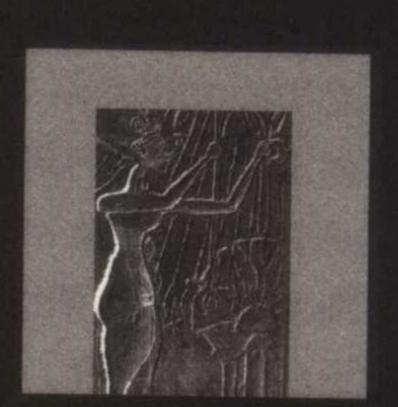
金银镶嵌的有翼的山羊

波斯帝国时期艺术

公元前500年左右,两河流域东部的波斯人崛起,征服了中东各民族, 建立了横跨亚非欧三大洲的大帝国。公元前331年,波斯帝国为希腊马 其顿亚历山大大帝所灭。波斯人继承近东各民族的文化传统, 并在极短 时间内创造出许多富有创造力的艺术,其中最为著名的是大流士一世, 在波斯伯利兴建的宏伟的宫殿。从现存的遗址上, 我们还能看到屋宇辽 绵的皇宫残垣断壁上精美的浮雕。大流士的客厅有250平方英尺,由36 根40英尺高的石柱支撑屋顶,石柱有垂直的凹槽,同埃及厚重的石柱不 一样,显得瘦长。石柱和波斯宫殿的装饰可能是由希腊在小亚细亚殖民 地爱奥尼亚的艺术家所修建。波斯帝国在东西方文化的交流上起了重要 作用。

Greek

Chapter

第一章 古代爱琴海地区和希腊艺术

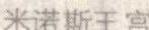
希腊人提出了艺术中美的一些基本法则和理想形式,但是关于艺术 美的想法早在希腊文明形成以前就存在于爱琴海文化,特别是在米诺斯 和迈锡尼王国中。

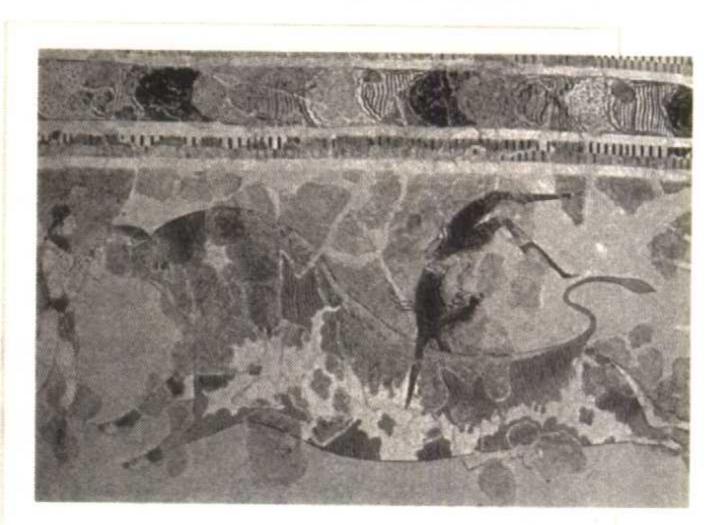

米诺斯艺术

公元前2800年,来自小亚细亚的一支部落入侵希腊本土和其周围的岛屿,在克里特岛上建立王国,因传说中其国王叫米诺斯,史家因而称之为米诺斯王国。米诺斯人由于广泛同周边地区,如近东和埃及等进行海上贸易,因而到公元前2000年左右建立了富庶的文明。他们用石块修筑宫殿,在墙上作彩色壁画,使用金属器具,并且在彩色的陶罐上绘上细节逼真的动植物画像。在克诺索斯发现的一座宏伟宫殿的遗址,约建于公元前2000年,史家认为这就是希腊传说中雅典英雄提修斯杀死牛精米诺陶的地方。传说米诺斯国王为他的儿子——牛头怪人米诺陶修建迷宫,并规定雅典每九年送来七对童男童女供米诺陶吃掉。雅典英雄提修

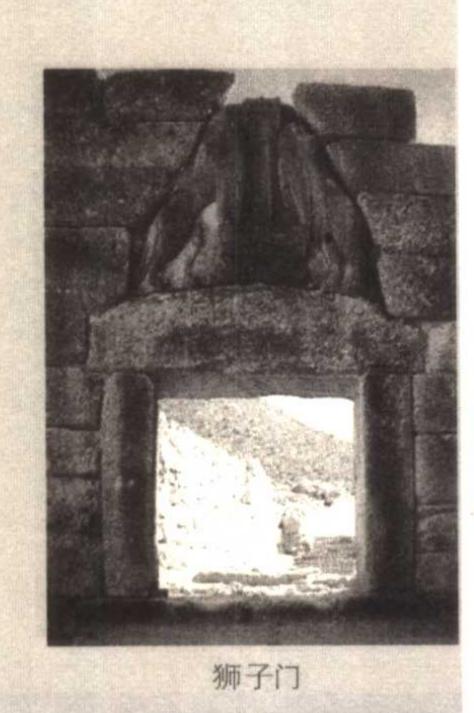

骑马的斗牛士佛列斯科

斯在米诺斯公主的帮助下,进入迷宫,斩杀了米诺陶,又循着事先就沿途布好的线逃出迷宫。从米诺斯王宫女王殿方正的大厅残壁上,可以看到几何图案的壁饰和鱼儿在海中游戏的画面,画约作于公元前1500年。 米诺斯王宫中的一幅名为《骑马的斗牛士佛列斯科》壁画,颇有敦煌壁画飞天的轻盈飘逸之感。

米诺斯文化开创了东地中海艺术的风格,它具有非宗教的题材,倾 注于描绘世俗生活中令人欢愉的场面,大海和陆地上的水产、花卉、动植物。米诺斯的壁画是直接在潮湿的壁泥上着色彩,是真正的水彩壁画,颇似后来文艺复兴初期的画法。米诺斯文化在公元前1480年突然衰落。

阿伽门农面具

迈锡尼艺术

在米诺斯文化衰落的同时, 迈锡尼文明出现了。在国王阿伽门农的 领导下,这个好战的民族以迈锡尼为中心,征战四方,终于在公元前 1450年左右成为爱琴海世界的霸主。迈锡尼人攻打特洛伊城的事迹成了 《荷马史诗》的重要内容。迈锡尼人吸收了米诺斯的艺术和文化。雅典 国立博物馆现存的两座迈锡尼时代(约公元前1500年)的玛费欧金杯上面 的浮雕表现人们用绳和网捕牛。整个画面形象生动,人和牛都壮硕雄健, 但壮男的细腰又颇似米洛斯艺术风格。迈锡尼王宫中的壁画《狩猎图》 中的野兽形象和米诺斯壁画《骑马的斗牛士佛列斯科》的野牛造型有明 显的沿袭关系。迈锡尼的王宫同克里特岛上的王宫不同,是建在高冈上 的,用厚石板砌成,兼具碉堡的作用。

迈锡尼文明在公元前1100年突然被移民南下的多利安部落所灭。爱 琴海世界进入数百年的黑暗时期。大约3000年过去了,一位在美国经商 致富的名叫舍里曼的德国人,由于着迷于《荷马史诗》中的描述,从 1870年起在爱琴海西岸发掘18年,终于在史诗传说中阿伽门农王管辖的 迈锡尼和泰林斯等地挖掘出有彩绘壁画的规模宏大的宫殿遗址、墓地及 其他残留在地下的金银器皿,精工镶嵌的首饰、刀剑、盾牌和印墨。传 说中阿伽门农殡葬时戴的赤金面具和英雄涅斯托尔喝酒的酒杯也被发掘 出来,从而印证了《荷马史诗》的史实根据。

M 希腊艺术

迈锡尼人和其他希腊语部落在公元前2000年来到希腊和巴尔干半岛。公元前1100年,多利安人和爱奥尼亚人相继侵入希腊。爱奥尼亚人散居爱琴海上的岛群和小亚细亚,后来又在西西里岛和意大利南部建立殖民地。多利安人毁灭了迈锡尼文明,使希腊半岛进入约400年的黑暗时期、富庶而发达的文明似乎转瞬就消失了,到处是遭到洗劫的废墟,艺术和工匠手艺严重退化,海上贸易也一蹶不振。直到公元前8世纪后,希腊半岛上的文明才逐渐恢复。把希腊文明初期的粗糙的雕塑和简单几何形图案的瓶饰同克里特宫殿的壁画和迈锡尼黄金器皿相比,可以看出异族入侵和战乱对文化艺术发展的重创。

埃及的艺术是象征主义的,而美索不达米亚的艺术则具有程序化的倾向。在米诺斯和迈锡尼的文明中,美的想法已显端倪、却是希腊人创造了美学的形式。希腊人从公元前1200-前800年发展出一种同世界其他地区完全不同的文明。他们同近东地区的王国的政治、社会与宗教体制决裂,也开创新的文化形式。希腊人用腓尼基人发明的字母,取代以前使用的象形文字。西方人的艺术、文学、科学、哲学和政治等观念都同这个地区和这个时代的文化创造活动有关。希腊艺术的初期形式被称为几何艺术,主要表现在雕塑品和陶器上,用抽象的线条如三角、棋盘、花纹和同心圆等装饰。从公元前700年开始,希腊人同埃及和中东民族的接触、推动了希腊艺术的发展。希腊艺术创造了西方艺术的传统、它的最动人之处是强调和谐和匀称,以及对人的精神和形体美的肯定和表现。

公元前8世纪,希腊人创造出一种以几何形图案为特征的美术风格,它不同于米诺斯和迈锡尼城的有错觉感的自然主义美术形式,主要体现在陶器和精巧的雕塑品中。公元前700年左右,希腊艺术进入所谓的古风时期,公元前5世纪末起被称为古典时期。从古风时期的对称形式到古典时期的动态表现,希腊艺术家发展出了模仿自然表象的能力,创造出全新的栩栩如生的雕像。公元前323-前146年被称为希腊化时期。

古代时期的陶器

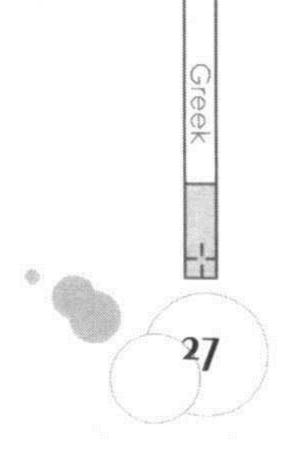
古典时期的陶器

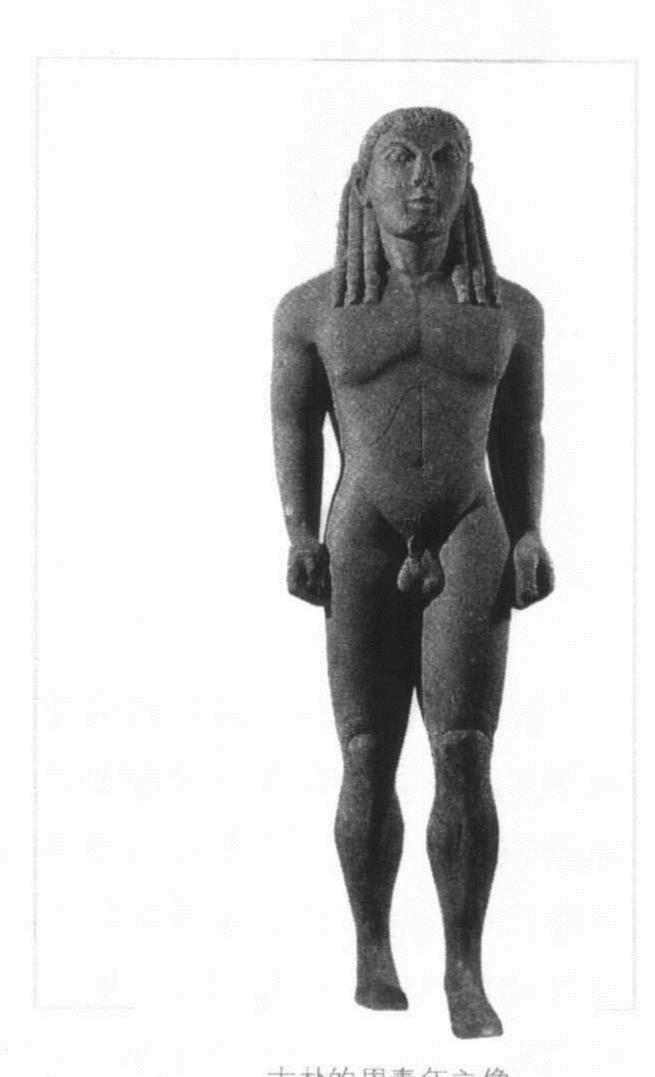
陶器与绘画

希腊绘画初期风格在陶器上多有表现。公元前700-前500年被称为 黑绘风格时期。黑绘是先在陶器上描出形象轮廓,然后用黑色釉着色。 1844年在一座古墓中发现的公元前550年埃尔高提姆斯所作的《弗朗索 斯钵》是希腊陶器巅峰作品之一。酒钵共有六条装饰带,画家克里提亚 斯在这个双耳配酒钵上描绘了不同题材的270个画像,并用文字解说。 克里提亚斯陶瓶现存世有五个。

公元前5世纪左右,希腊陶画进入所谓红绘装饰风格时期。画匠首先在器皿的表面涂上黑釉,图像的部分不上釉,保持本来的浅色调,图画的细节用黑色釉画出。烧制后整个陶器呈黑色,图画呈红色。希腊艺术家此时已尝试用透视前缩法和明暗层次法。尼俄伯画匠公元前450年所作的红绘双耳配酒钵保存极为完好。纽约大都会艺术博物馆收藏了优克西特奥斯和欧夫罗尼奥斯所作的红绘双耳配酒钵。欧夫罗尼奥斯首先在画面上表现明暗,普林尼称他是"真实表现人物的第一位画家"。生活于公元前5世纪的波利格诺斯被亚里士多德誉为画圣,其名作有《马拉顿之战役》和《特洛伊之占领图》。

现藏于罗马梵蒂冈图书馆的《阿尔多布朗迪尼婚礼》壁画,是公元前4世纪由埃提乌斯所作,场景的描画写实。画中女神佩托思和新娘正在说悄悄话,而新郎则头戴葡萄藤做的花冠在焦急地等待着。

古朴的男青年立像

雕塑

古风时期:早期希腊艺术是从学习埃及和腓尼基人的人像雕刻开始的,主要是模仿埃及陵墓雕塑,雕刻等身大的雕像,不久发展出两种类型:裸体男青年立像和少女立像。这时的人像生硬古朴,两手并贴于腿旁,尚未脱离埃及的影响。希腊古风时期的男女塑像都面带微笑,被称为"古风式微笑"。公元前7世纪,自然界生动的形象渗透进希腊瓶画和雕塑中的几何形图案设计,最终把希腊艺术从仅把形象作为一个象征符号的观念中解放出来,赋予艺术以视知觉为基础的新的纯粹的美学价值。

菲迪亚斯雕塑

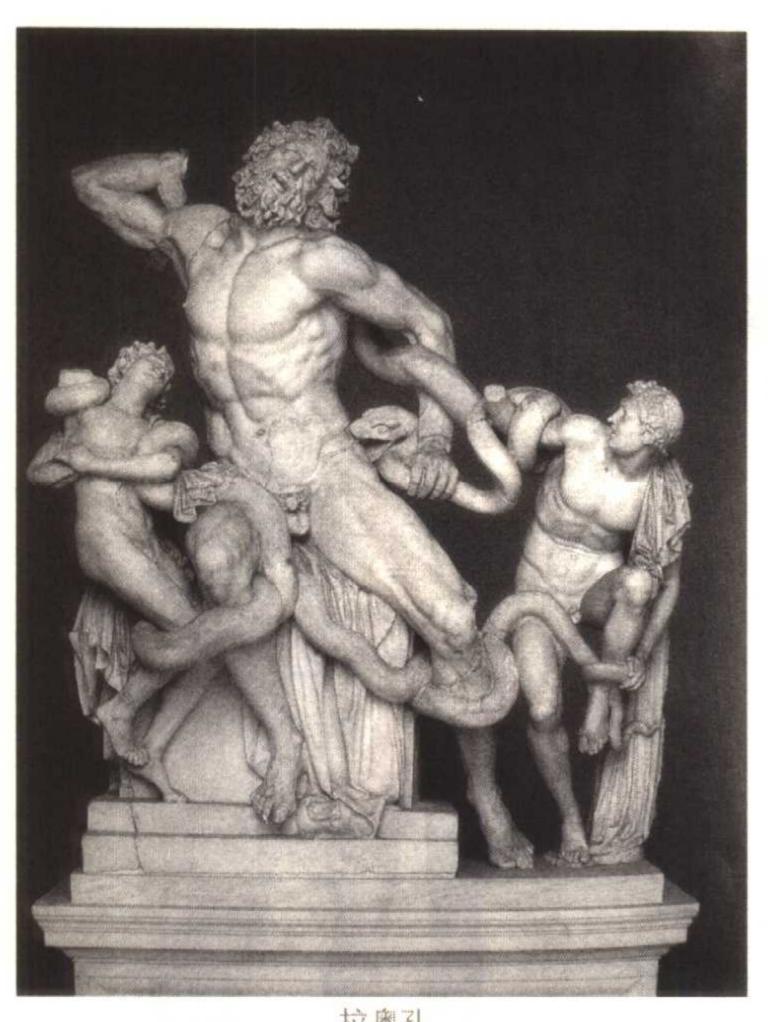
古典时期: 这一时期希腊雕塑中的自然主义倾向继续发展, 动态和 造型的均衡得到加强, 雕塑被进一步用来表达复杂的人类情绪, 甚至抽 象的观念。公元前5世纪是雅典戏剧、诗歌、哲学和政治的辉煌时期。 苏格拉底和柏拉图都生活在伯罗奔尼撒战争时期(公元前431-前404年)。 女性裸像在这一时期习以为常。古典时期,希腊著名的雕刻家有波利克 里塔斯,名作为《持矛者》。这一时期留存下来的其他著名作品有《波 西斯(宙斯)》青铜像,高2.08米,公元前460-前450年制,现存雅典国 立博物馆。1928年在阿尔提美西昂海角附近海中发现的这尊青铜像具有 威严的面容和万钧雷霆之力的气概,堪称完美。有学者认为这尊铜像是 为希腊战胜波斯海军所作的纪念塑像, 但波西斯投掷武器的姿势却具有 神的气概。同《波西斯》相似的青铜雕像还有1972年在意大利南部爱奥 尼亚海的叶斯发现的两尊高约2米的被称为《叶斯战士》的雕塑,铜像 甚至细致地再现了人体的血管和须发细部、镶嵌的眼珠上装有睫毛。著 名的《掷铁饼者》,原作于公元前450年,为青铜雕塑品,罗马时代的大 理石摹品现藏于慕尼黑古代雕刻馆。著名的《掷铁饼者》把运动员在竞 技状态中最健美的瞬间用雕塑固化了。普拉克希特利斯雕塑的《赫尔墨 斯与小酒神》也为这一时期之佳作。

赫尔墨斯与小酒神

希腊化时期:亚历山大大帝于公元前323年去世,一年后,亚里士多 德去世。这一时期希腊绘画中的叙事性和浮雕中的人物行动的自然性都 大大加强, 题材开始走向普通人的生活形象。代表作有《高卢人自杀》, 作于公元前3世纪, 现藏于罗马国家博物馆。希腊化时期两尊著名的女 性雕塑为《萨莫色雷斯胜利女神》和《米洛的维纳斯》。

《萨莫色雷斯的胜利女神》作于公元前2世纪, 1863年在萨莫色雷斯 岛神庙发掘过程中被发现,雕像高3.28米,出土时已碎成118块。神像 是为纪念德米特里于公元前306年战胜托勒密舰队而作。传说有一天胜 利女神从天而降, 落在萨莫色雷斯岛神殿旁港湾的希腊船头。女神站在 船头展开双翼, 仿佛在观察战争的场面, 又似乎在引领希腊船队勇往直 前。这个形象影响了后世的雕塑,伦敦维多利亚女王立在战车上展开双 翼的形象颇似这尊希腊雕像,电影《泰坦尼克号》也再现了这一形象。

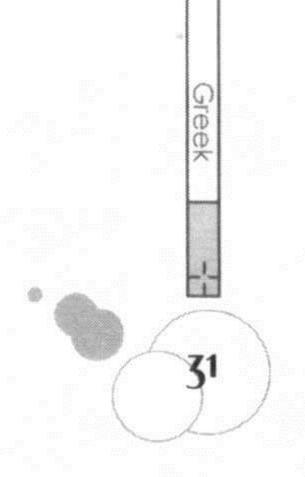
拉奥孔

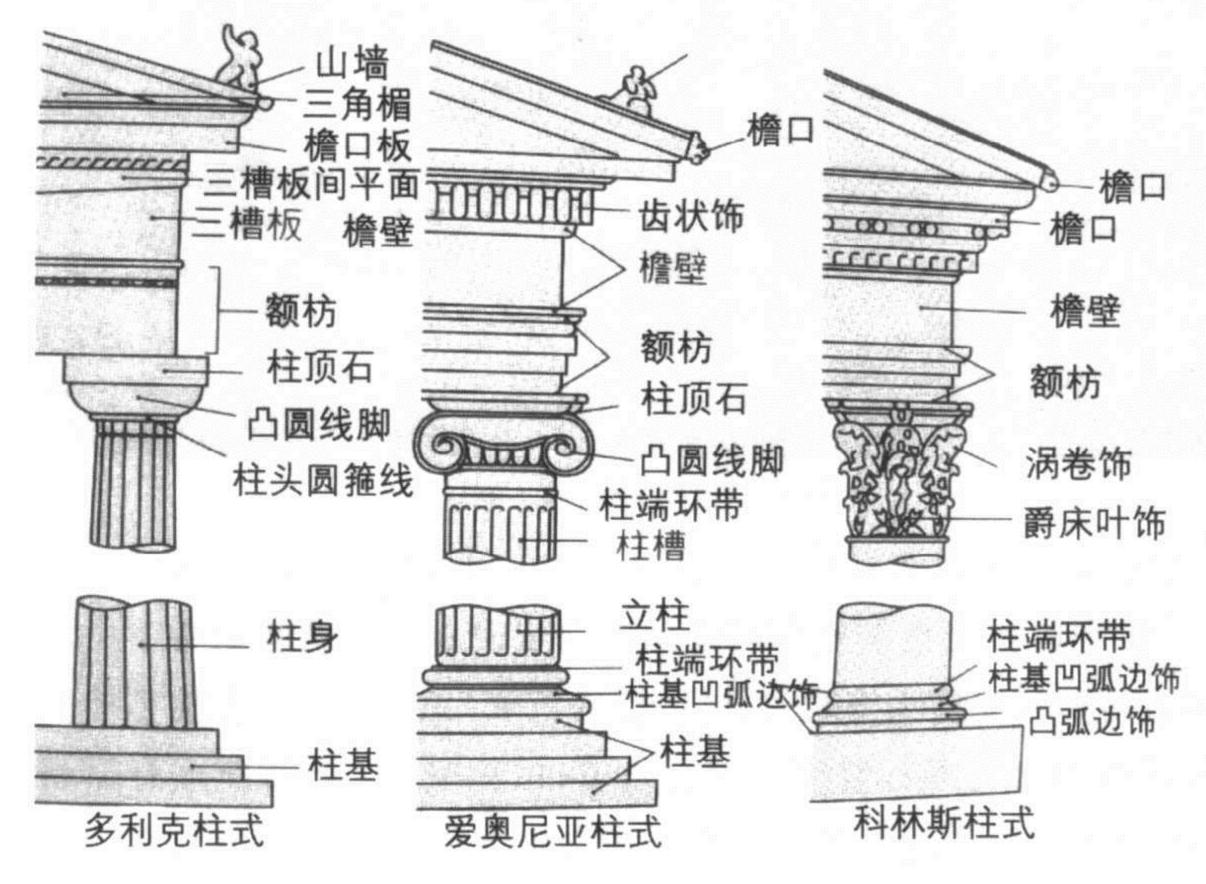

米洛的维纳斯

《米洛的维纳斯》作于公元前2世纪后半期,于1820年4月8日被米洛 岛的一个农民偶然间挖到。雕像出土时两臂俱全。法国船长杜蒙·居维 尔与希腊商人和英国人为争购雕像展开武力争夺,混战中雕像双臂被打 断。米洛当局后来将其卖给法国。路易十八收藏后,送给罗浮宫。这尊 雕像有无数复制品。100多年来,人们已不知维纳斯断臂前的形象,后 根据档案中发现的杜蒙·居维尔的回忆录得知,维纳斯右臂下垂,手扶 衣衿, 左臂上伸握着苹果。另一尊著名的雕塑《拉奥孔》作于公元前1 世纪,1506年出土,雕塑高2.13米,现藏梵蒂冈博物馆。

希腊雕塑在表现人物动作的戏剧性、美感和丰富多彩的思想感情上 达到了炉火纯青的地步。

希腊的三种柱式

建筑

希腊最重要的公共建筑——神庙,根据立柱加横梁的原则构成,立柱支撑水平的过梁或天花板。古风时期,希腊人发明了两种柱式: 在希腊本土随处可见的多利克柱式和在小亚细亚爱奥尼亚地区的爱奥尼亚柱式。多利克柱柱身粗壮,高度是柱底部直径的四至六倍,直接立于基座上。柱身顶端的柱头由像垫子一样隆起的圆形垫石和一块无装饰的正方形的顶板组成。爱奥尼亚柱式纤细华丽,柱高是柱底直径的八至十倍,立于精心制作的柱础上,柱础由三层鼓形石组成。柱头加入了左右对称的涡卷形装饰。盖住柱头的顶板托起三层框缘,与下面的三层台阶形成微妙的对照。在古典时期,又发明科林斯柱式,作为爱奥尼亚柱式的替换物,在希腊化时期和罗马帝国时期广为流行。它实际上是爱奥尼亚式的更华丽的变形,顶端为莨菪叶饰。

希腊神庙有三处是需要雕刻或绘画装饰的: 三角形的山墙、多利克式神庙上的排档间饰和爱奥尼亚式神庙上的长而窄的中楣。山墙上的雕塑往往讲述一个重要的故事; 排档间饰近似正方形, 往往人物较少; 长条形的中楣不易构图。

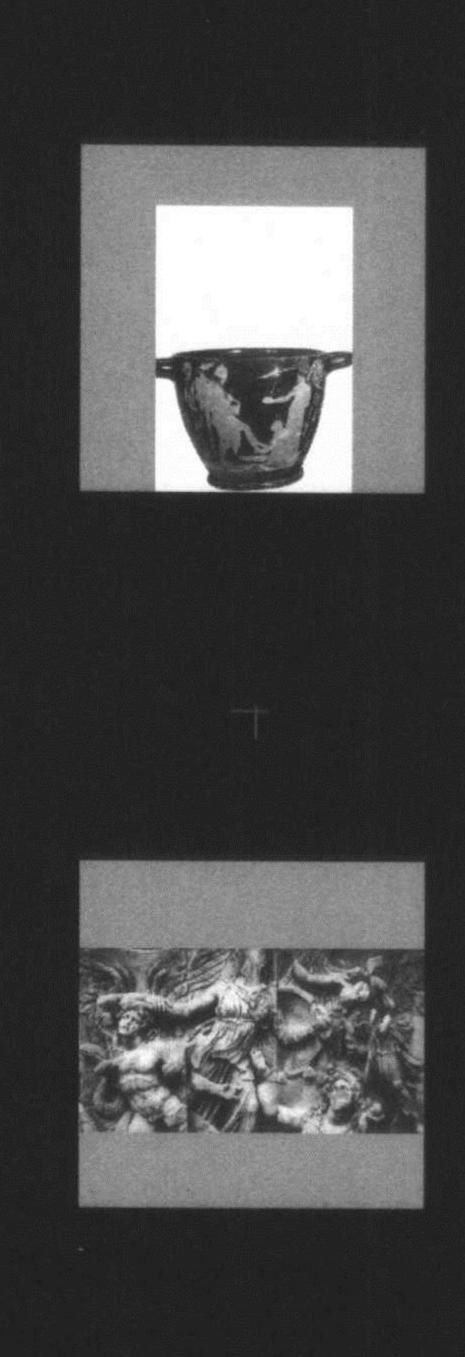

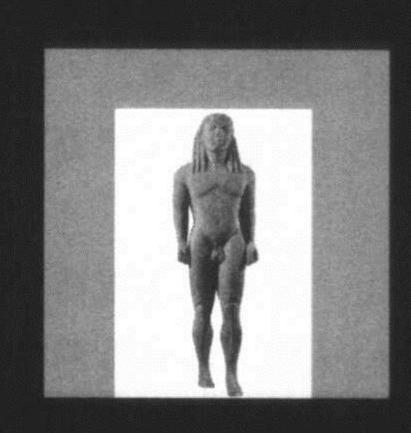
宙斯和雅典娜作战浮雕

希腊最著名的建筑无疑是位于雅典市中心小山冈上的帕提侬神庙。公元前447年雅典执政官伯里克利修建帕提侬神庙,命菲迪亚斯主持设计神庙和包括多利克柱上方的过梁(中楣或檐壁)上的浮雕。帕提侬神庙用彭特利库斯山的大理石修建,于公元前442年完成。神殿正面有横列柱8根,纵列柱17根,列柱高约10米。神庙南北长70米,宽为31米。神庙原为供奉雅典的保护神雅典娜而建。雅典娜立像高约9米,用象牙与黄金制成。帕提侬神庙的中楣浮雕表现了五年一次的雅典娜节的盛大游行队伍。帕提侬神庙祭坛表现宙斯和雅典娜作战的浮雕,高2.3米,作于公元前2世纪上半期,现藏于柏林国立博物馆。装饰中部圣殿的中楣长160米,高60厘米,大约在公元前438年安装。

帕提侬神庙命运多舛。它在拜占庭时期被改为教堂, 土耳其统治时期成了清真寺。1687年围攻雅典的威尼斯军队的一发炮弹击中神庙内的火药库, 神庙顶部被炸塌。雅典被攻占后, 莫罗西尼总督命人拆毁了三角楣上的马匹和雅典娜战车浮雕。1816年, 英国外交官埃尔金担心土耳其人使神庙受到进一步损坏, 命人把神庙的中楣主要部分、三角楣的大部、排档间饰都拆卸下来运往伦敦, 这些无价之宝在拆卸的过程中遭到损毁, 运输中因船遇海难, 部分雕像又沉入海底。英国政府以3.5万英镑收买的这些大理石浮雕现存于大英博物馆。大英博物馆里的《命运三女神》原置于帕提侬神庙山墙右角落, 它描述雅典娜由她父亲头上生出的传说。雕像尽管已没有头部, 但身着丝质长袍的三个妇女体态极富质感, 栩栩如生。

雅典的伊瑞克先神庙的列柱为女像,颇具特色。

hapter ■■ 第●章 古代罗马艺术

Roman

早在罗马文明兴起以前,在意大利中部的拉丁姆和托斯卡纳,生活着特伊鲁立亚人。他们的文明在公元前700年左右兴盛起来,公元前6世纪达到全盛。特伊鲁立亚人的墓葬壁画表现出一种对酒当歌式的生活风尚。公元5-3世纪中,罗马文明兴起。

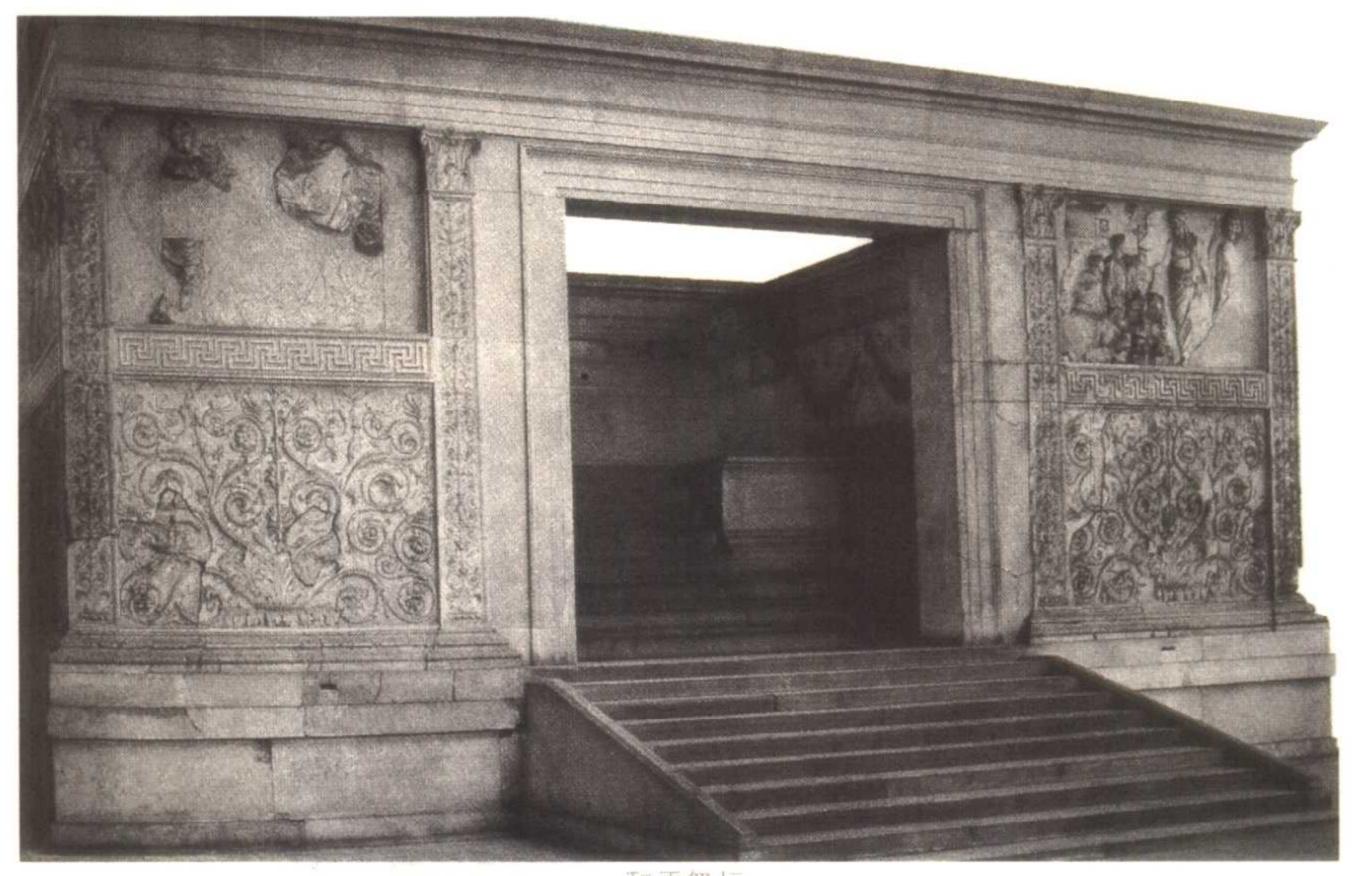
迦太基战争后,罗马人也征服了希腊。大量希腊艺术品作为战利品被带入罗马。希腊的工匠、艺术家和学者或作为战俘,或作为访客也来到罗马,极大地推动了罗马艺术的繁荣。罗马一统地中海世界以后,整个地中海的财富能够为罗马所利用,促成了罗马豪华壮观和典雅的艺术风格形式。

罗马人在希腊雕塑的基础上,发展出了更熟练的技巧。由于罗马人对希腊雕塑的介绍和仿作,我们认识了许多希腊雕塑名作。罗马人把希腊人开创的古典艺术推进到新的高峰,特别是在建筑方面,成为古典风格建筑的典范。即使许多世纪过去了,当人们在罗马废墟巨大的柱廊间散步时,也会想起那句名言——"宏伟即罗马"。以四通八达的罗马大道、高架引水渠、公共浴室、剧场和巨大的竞技场以及其他公共设施为代表的罗马高度的市政建设和生活水准,直到19世纪才在西欧被超越。

罗马雕塑比希腊塑像更具写实性,希腊雕塑注意理想化和戏剧性, 而罗马艺术家则寻求真实地再现模特儿的外形和栩栩如生的面部表情。 著名的奥古斯都·屋大维塑像至今仍耸立在罗马。身材魁梧高大的奥古 斯都身着华丽的盔甲, 左手执令牌, 右手高举, 坚定的双眼目视前方。 他的威严、力量感和富于写实性为后世许多上层人物塑像所无法企及。 罗马的胸像也达到炉火纯青的地步, 为后来的胸像建立了范型。胸像 《卡拉卡拉皇帝》把一位残暴无情、咄咄逼人的皇帝表现得活灵活现。 而《阿格利波》则将一位政治家的深邃目光表现得淋漓尽致。

《麦迪奇的维纳斯》是1820年《米洛的维纳斯》被发现以前世界上最 著名的裸体女神雕像。雕像为大理石,高1.53米,为公元前4世纪希腊 雕像的复制品, 起初被置于罗马皇帝尼禄的妻子屋大维娅的房间柱廊中, 现收藏于佛罗伦萨乌菲齐美术馆。文艺复兴时期波提切利的《维纳斯的 中维纳斯的造型同罗马的这尊雕塑极为相似。

和平祭坛

受到赞誉的罗马雕塑还有图拉真纪念柱上的浮雕。图拉真纪念柱是 为纪念皇帝图拉真打败蛮族的一场战争。圆柱上螺旋形的饰带,生动地 刻画了当时的战斗场面,具有戏剧性的写实风格。

帕加马的宙斯祭坛和罗马的和平祭坛是壁雕黄金时代的两个代表作品。公元前188年,小亚细亚的帕加马国王欧迈尼斯二世为纪念其祖先阿塔罗斯一世战胜加拉西亚人,建造了这座有浮雕群像的宏大祭坛。帕加马祭坛呈矩形,另附两个配殿,浮雕长120米,高2.3米。雕塑家们曾特地到雅典观摩帕提侬神庙的浮雕。帕加马祭坛浮雕表现了奥林匹斯山上的众神与来犯的巨人的战斗。祭坛北面墙壁上是黑夜和海底的神,南面墙壁是太阳神和月亮神,处于正面的东壁是宙斯和雅典娜与巨人搏斗的场面。帕加马浮雕构图复杂,人物形体扭曲,表情紧张异常,生动激烈的战争场面同帕提侬浮雕的欢快和庆典式的气氛不同。帕加马祭坛采用"圆雕",人物造型突出墙面,明暗效果更富戏剧性。

和平祭坛是元老院为庆贺奥古斯都平定四海,维护罗马帝国和平的 丰功伟绩而举行祭祀之用的。祭坛建于公元前13 - 前9年。和平祭坛长 11.6米,宽10.6米,前后两道门,外墙有人物浮雕,祭坛内室墙上则为 几何图形等非人形雕饰。祭坛浮雕表现罗摩罗斯两兄弟创建罗马城的故 事,祭坛落成的游行仪式,以及皇帝奥古斯都和其他帝国重要人物的形 象。浮雕的游行场面镇定庄严,充满人情味,体现了希腊古典时期的纯净 风格。 罗马的建筑继续发扬了希腊建筑的匀称和比例原则。立柱的高度和 间距支配着拱券的尺度和间距,确定整个建筑结构的比例。然而,罗马 的建筑比希腊建筑更为宏大,这主要归功于水泥和拱顶技术的发明。拱 券技术是罗马对欧洲建筑最大的贡献,影响无与伦比。罗马建筑的布局、 空间组合、艺术风格都同拱券结构有紧密的联系。出色的拱券结构技术 使罗马建筑无比宏伟。促进罗马拱券结构发展的是天然混凝土,其主要 成分是火山灰,加上石灰和碎石之后,凝结力强,坚固,不透水。罗马 建筑的伟大成就就在于利用拱形结构进行大面积跨越。

为支承沉重的拱顶和穹顶,罗马人用混凝土修筑厚达几米的墙。公元前1世纪,渐渐流行用大理石板贴在墙面的做法。大理石板厚度可以小到2.5厘米,工艺水平很高。1世纪,宫殿、豪华的府邸和公共建筑的窗户上开始用厚度只有几毫米的平板玻璃。依靠这些技术和材料,罗马人创造了许多建筑奇迹。他们建造了直径和高度都达几十米的穹顶,以及庞大的拱顶和穹顶的复杂的组合。

罗马人通过柱间距的变化也创造了古典建筑的节奏语言。罗马人根据柱子的直径建立了五种标准形式。在维特鲁威的书中,柱子最密的分隔被称为密柱式,为柱径的1.5倍,接着是窄柱式、正柱式、宽柱式、最宽的离柱式间隔为柱径的4倍。窄柱式和正柱式最为通用。当你在这些不同的柱式间散步时,你会产生不同的情绪。窄柱式犹如一场急速的比赛,正柱式间则可以如绅士般散步。密柱式意味着暂停,跨度非常大的离柱式如缓慢的跃进。游览罗马的古典建筑,犹如欣赏一首乐章。宽柱式宛如乐章中的"柔板",正柱式如"行板",窄柱式形同"快板",密柱式多少像"急板",而离柱式则与"慢板"相似。

罗马的公共建筑有三大代表类型。以大斗兽场为例的带长廊的圆形 竞技场、以万神庙为代表的穹顶建筑和凯旋门。它们受到崇拜,并被尊 为罗马建筑表现手法的源泉。虽然罗马建筑的形式还很多,例如公共浴 室,其建筑极为铺张排场,有拱形厅堂以及许多套间,但唯有圆形竞技 场和凯旋门才成为古典建筑文化的典型组成部分。当然,万神庙也成为 一切伟大的古典穹隆顶建筑的原型。

圆形竞技场

圆形竞技场

巍然屹立的圆形竞技场是罗马城永恒的象征。竞技场占地约两万平方米,大直径为188米,小直径为156米,圆周长527米,外围墙高50余米,为大理石砌成。圆形竞技场上下共分四层。形成拱门的石柱也颇有特色,每层由半圆形石柱相隔,共分成80个拱形门洞。第一层用多利克式拱柱;第二层用爱奥尼亚式拱柱;第三层用科林斯式拱柱;第四层用罗马人情有独钟的方倚柱。设计者以不同柱式的搭配使竞技场既坚固耐用又富于美感,多种柱式的灵活搭配在视觉上造成了相对缩小建筑物的效果。圆形竞技场建成时,第二层、第三层每个拱门洞中都有姿态各异的大理石雕像一尊。第四层与下面几层不同,它的外墙表面装饰简单,像顶层阁楼,带长方形透光窗户。

万神庙

万神庙是用水泥与砖,依靠一套穹形支架从上到下、从内部支撑而建立起来的。内壁用彩色大理石和铜装饰,并广泛运用了拱门和壁龛以减轻重量。万神庙的基层墙厚5.9米,上层为1.5米。圆顶上部是一个圆形天窗,是整个建筑的入光口,口径为8.92米。这种穹隆式的圆顶使得整个大殿具有一种浩阔之感,人仿佛置身于一个小的宇宙之中,油然而生肃穆之情。当天气晴朗时,阳光从穹顶中央直径达9米的天窗落下,呈束状射入大殿之中;当天空飘雨的时候,则雨丝飘飘,如烟如雾。

君士坦丁凯旋门

万神庙大门口有十六根科林斯式的巨大圆柱,圆柱呈玫瑰色和灰白色,带有浓厚的希腊色彩。直径为43.4米的万神庙大圆顶的世界纪录,直到1960年才被在罗马所建的直径达100米的新体育馆大圆顶打破。

凯旋门

凯旋门与纪念柱是炫耀罗马帝国对外战争的胜利与战功的纪念性建筑。它萌发于共和国晚期,兴盛于帝国时代。一般的凯旋门多为方形立面、高高的基石与女儿墙、三开间的拱券柱式。中央的拱券门高而宽,两旁的较矮窄,上面刻有浮雕,女儿墙头饰有象征光荣与胜利的青铜车马,墙上刻有铭文,雕饰极为华丽。建于312年的君士坦丁凯旋门和建于81年的第度凯旋门是其中的杰作。凯旋门对古典建筑语言的贡献,是它的空间被柱群分成窄、宽、窄三个不等分的部分。其次,是顶楼的造型和雕像。

纪念柱

纪念柱一般立于罗马城中心,如建于109-113年的图拉真纪念柱便是其中的代表。其柱身高35.27米(包括底座与柱顶的雕像),柱子本身高达29.55米,底径3.7米。柱身全用白色大理石砌成,分18段,柱心是空的,有石梯盘旋而上达至柱顶。柱身上雕刻着200多米长的雕带,绕柱23匝,柱头上立有图拉真的全身铜像,极为壮观。

自 InREL 绘画

罗马的绘画留存下来的并不多。从几幅在火山灰下发掘出来的庞培城遗址中的壁画和马赛克镶嵌画,我们得以窥见罗马的绘画。罗马人几乎在所有需要铺砌防水和坚硬护层的地方都运用了镶嵌艺术。在罗马附近的巴华斯特里纳出土的公元前1世纪马赛克镶嵌画《尼罗河的风光》,表现了尼罗河两岸的风土人情和日常生活。地图板块式构图颇似中国的山水画。

公元前79年维苏维火山爆发被掩埋的庞培城是一座展示公元前1世纪到1世纪罗马帝国社会城镇建筑和艺术的博物馆,城中一座被称为"神秘别墅"的私人住宅因其中一个房间的一组壁画而闻名。神秘别墅共90个房间,壁画所在的是长7米、宽5米的客厅,客厅四壁的壁画组成10个场面,主题是描写与男女婚姻有关的仪式和传说。

庞培的艺术持续了两个多世纪,从公元前180-79年期间,可以看出四个不同时期的风格。1.公元前180-前150年,特点是用绘画的方式在墙面上绘出大理石和其他建筑材料的纹路,画面上有少量的人物和小型风景; 2.公元前80-前14年,运用透视法,使画面呈现立体观,壁画的下部绘成大理石条座,中间的人物以仿真的石柱分隔开,神秘别墅的壁画代表了这种风格; 3.与第二种风格同时期,被称为"矫饰主义",不再强调透视法。壁画主要表现风景、上部绘建筑物,下部绘有大量装饰图案; 4.50-79年,它是第二和第三风格的混合的产物,下部被绘成大理石条座形式、上部为逼真的建筑物图形,中间为风景人物画。

庞培古城遗址的壁画显示出罗马的绘画不仅能表现风景,而且能描绘一种柔和朦胧的空气感。虽然罗马时代的画家并没有掌握构造空间深度的原理,但风景画已能体现远近的空间感。

罗马帝国后期已出现早期基督教艺术作品。早期基督教地下墓室的 壁画如《柏罗丁胸像》和壁画《唐娜·维尔塔》,表现了在基督教影响 下,绘画从古典人文主义和自然主义后退,走向不重视自然形态和比例, 否定人的行动的重要性的倾向。

Byzantium

Chapter 4 第中章 拜占庭艺术

323年,罗马帝国皇帝君士坦丁决定把帝国首都迁往东边的拜占庭,即现在的土耳其首都君士坦丁堡。随后100年间,东西罗马帝国分治。西部各省不久被蛮族侵占,东罗马帝国受北方的蛮族的侵害较小,并且在查士丁尼皇帝时代势力发展到最强。伊斯兰教兴起后,阿拉伯军队侵占了拜占庭帝国在北非和中东的部分领土。11世纪时,小亚细亚被土耳其人征服,帝国的领域缩小到希腊和巴尔干半岛。1453年,土耳其人攻占君士坦丁堡,灭亡了东罗马帝国。

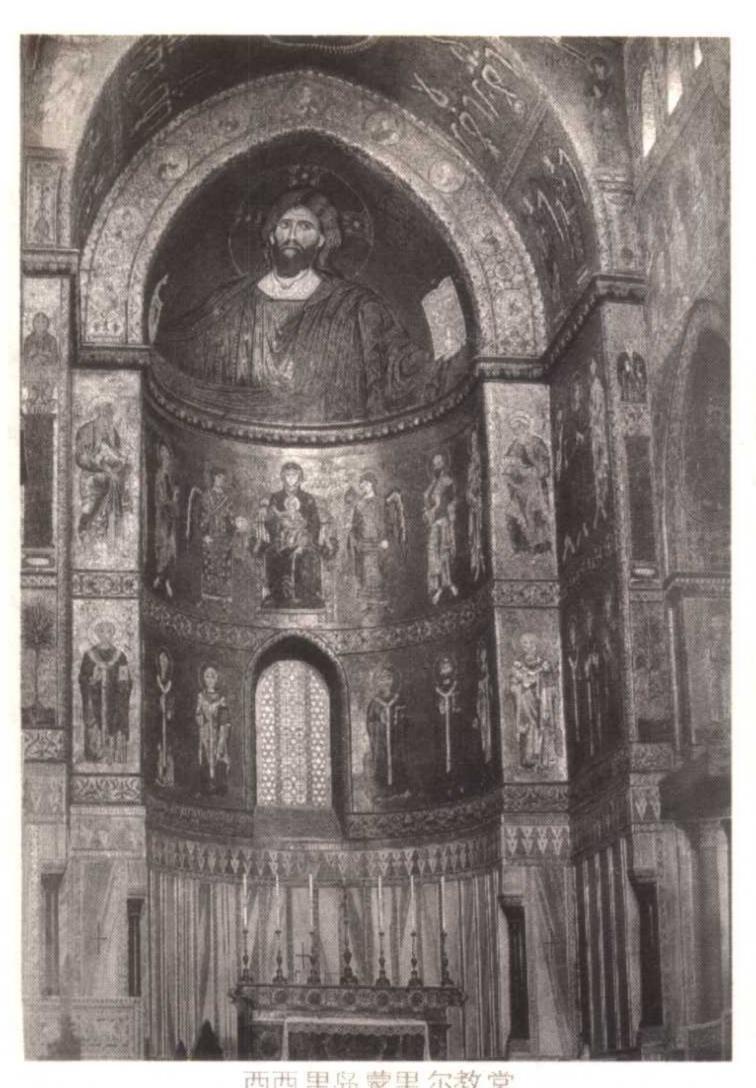
拜占庭帝国确立了希腊正教教会,并受到近东政治传统的影响,基本是一个神权国家,皇帝以教会和政治上的领袖自居。希腊和东方艺术的影响很大,形成独特的风格。而在帝国西部,塞尔特人和日耳曼人继承了罗马晚期的文化,包括早期基督教艺术,参与创造了欧洲中世纪的艺术风格。

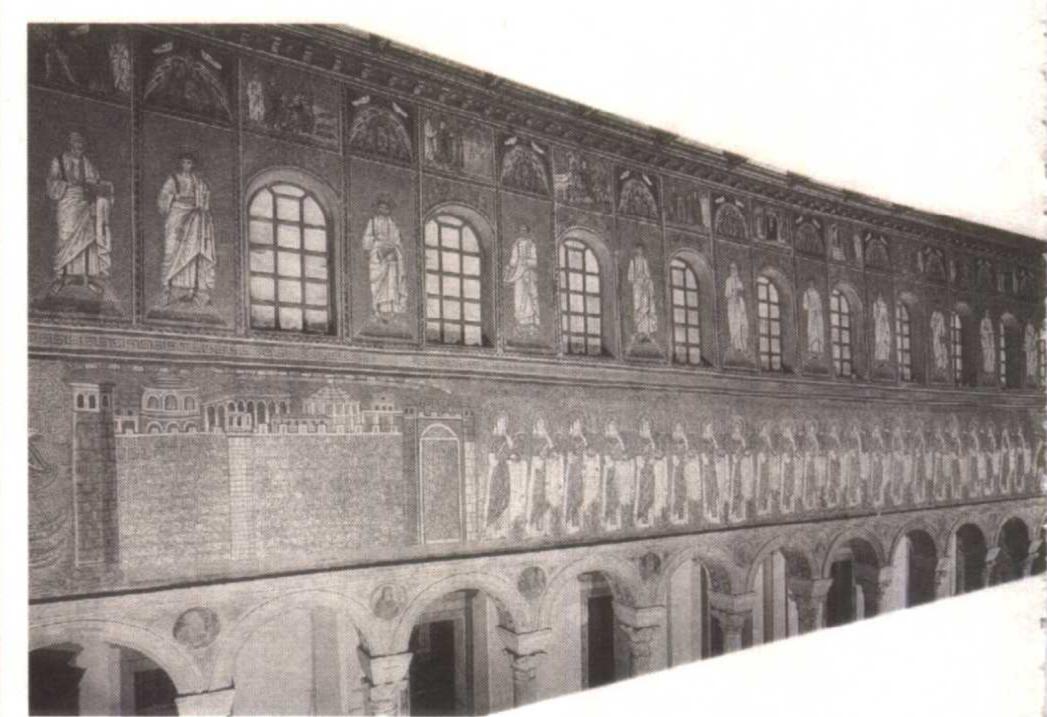
巴西利卡式教堂

● NE 教堂建筑

在帝国西部,巴西利卡式教堂发展于罗马时期的大会堂式公共建筑。 教堂平面呈矩性,两端或一端带有半圆殿,大厅通常由三到四列圆柱纵向排列,分割出宽阔的中殿,两个或四个侧廊。中厅高出侧廊的部分有宽大的侧窗,用作采光和通风。侧廊上部有一楼层。半圆殿高出厅堂地面,为主祭坛所在。

西西里岛蒙里尔教堂

圣阿波利纳尔教堂

在东罗马, 查士丁尼皇帝以后, 圆顶教堂风靡东正教区。查士丁尼 时代修建的著名的圣瓦泰里教堂,以八面形堂身和中心圆屋顶结构,同 巴西利卡式教堂重视经线的表现形式不同。5世纪在君士坦丁堡修建的 圣索菲亚大教堂创立了拜占庭式教堂建筑的基本面貌, 也成为稍后许多 西方建筑的原型。它拥有早期基督教长方形会堂的纵柱线, 但主殿却是 正方形,由一巨大的圆穹顶覆盖,圆形穹顶由四个巨大的圆形拱门支撑, 两个后殿上部是两个半圆形的穹顶。圣索菲亚大教堂的建筑技术超越了 罗马万神庙。

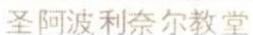

拉威那镶嵌画

●◇◇镶嵌画

早期基督教反对在教堂安置雕像,因为《圣经》谴责异教偶像。艺术中人物形象的载体就落在绘画上。6世纪末的格利哥里教皇认为画可以引导不识字的文盲,彩色玻璃镶嵌的图画在拜占庭教堂壁上的存在的合理性才得到认可。拜占庭教堂朴素的外表同内部五光十色的玻璃镶嵌画形成对比,镶嵌画以炫目的色彩把人的视觉引入非现实的幻象中。拜占庭镶嵌壁画色彩鲜艳,富于装饰性特征,人物形象具有观念化倾向,造型艺术的目的似乎在图解《圣经》的教义。希腊罗马艺术的写实技法,如人体比例、远近空间感遭到舍弃,象征主义和神秘主义突出。拜占庭镶嵌壁画表现了一种对人体美的新的观念:人物画得很高,身材略瘦,细脚趾,脸细长椭圆,大眼睛,表情严肃,甚至带着一种悲怆感。除脸部而外,绘画缺少立体感。

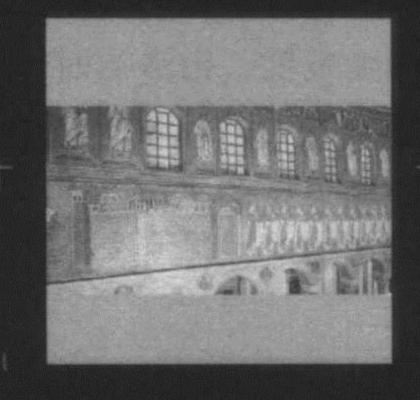
圣阿波利奈尔教堂镶嵌画

拉威那在5世纪曾是西罗马帝国的首都。城中宫殿、教堂、陵墓和纪念碑林立。476年西罗马帝国灭亡。540年,查士丁尼的军队从东哥特人手中夺回拉威那。城中许多教堂的镶嵌画就是在那时产生的。拜占庭艺术的黄金时代为查士丁尼统治时期,艺术品被保留下来最多的地方就是意大利的拉威那。拉威那的圣瓦泰里教堂是查士丁尼时代的最重要教堂之一,教堂内的查士丁尼和宫中随从的马赛克镶嵌壁画表现出一种严肃和永恒的情调。圣阿波利奈尔·勒纳夫教堂正殿外三层楼高的壁画最上层是耶稣生平的故事,中层是圣女仪仗队,下层是圣人像。壁画在查士丁尼皇帝的指令下于540年改作。

拜占庭的镶嵌画大多以金黄色为背景色,以红色、蓝色和绿色来勾画出景物和人物形象。拜占庭艺术风格对欧洲西部的美术风格也产生了影响,西西里岛的契伐尔大教堂镶嵌画就体现了拜占庭装饰风格。

726年,帝国政府发布一纸反对偶像崇拜的诏文,否认耶稣是神。 843年后,崇拜偶像的风气又盛,随之而出现拜占庭艺术的第二次黄金 时代。艺术作品显露出古典的风貌,表现出对人类身体美的关注。雅典 西边的达夫尼修道院的一幅作于11世纪的《耶稣受难》镶嵌画,把耶稣 受难时的痛苦表情和圣母的悲愤淋漓尽致地表现出来。

Middle ages

第一章 西欧中世纪艺术

早期西欧中世纪艺术作品值得谈到的相对不多,那一时期的艺术发展主要由梅洛温王朝和加洛林王朝所推动。

■ NE 梅洛温王朝

476年西罗马帝国灭亡后,加利亚的一支日耳曼民族在族长克洛维斯领导下,于5世纪后半叶建立法兰克王国的梅洛温王朝(482-751)。梅洛温王朝改信天主教,以拉丁语为官方语言,并提倡罗马文化。日耳曼民族特具的精湛、细腻和繁华的美工技艺,在那个时期的黄金、宝石和其他贵金属的镶嵌雕饰品中充分展现出来。兴起于近东地区的修道院制度也经由意大利传入法兰西,各地兴建修道院。绘画艺术在以《圣经》为题材的画本中继续发展。梅洛温时代的绘画同古典自然主义风格相异,日耳曼民族的景泰蓝和贵金属镶嵌工艺风格影响了绘画,绘画的色彩鲜艳,鸟和花组成几何形构图。

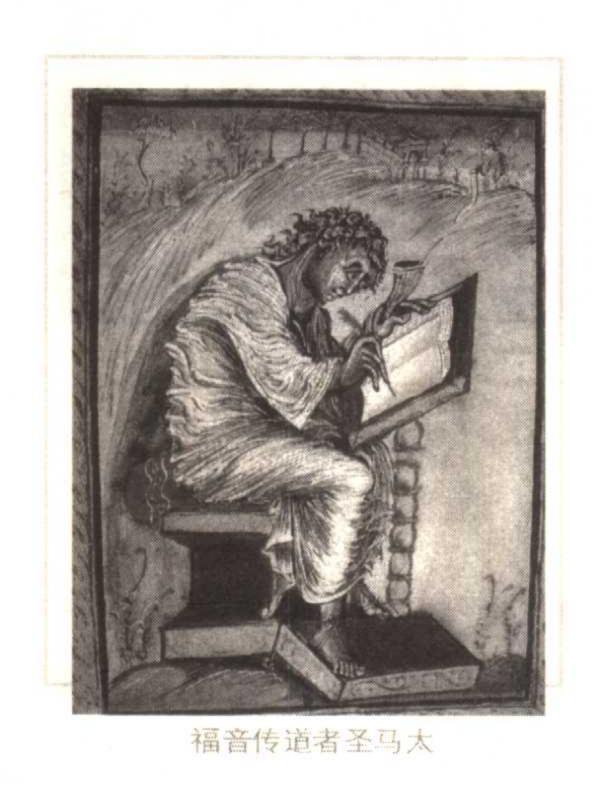
象牙浮雕

福音书插图

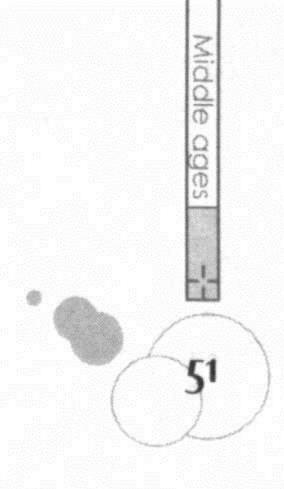
梅洛温王朝以后是加洛林王朝(751-987)。法兰克王查理大帝于800年接受教皇里奥三世授予西罗马帝国皇帝的皇冠,在西欧建立与拜占庭相对抗的横跨法兰西、德意志和意大利的大帝国。在皇权和教廷的支持下出现了所谓的加洛林文艺复兴:为培育拉丁学养而兴办宫廷学校,从各地招募优秀学者,奖励学问、艺术,致力于古典文物的收集。教会和修道院的兴起也促进了文化艺术的兴盛。加洛林时期的教堂多采用拜占庭式的八角形的集中式建筑,中部盖圆顶,内部以细工镶嵌的壁画做装饰。在一些地方,巴西利卡式的长方形会堂式教堂也很流行。

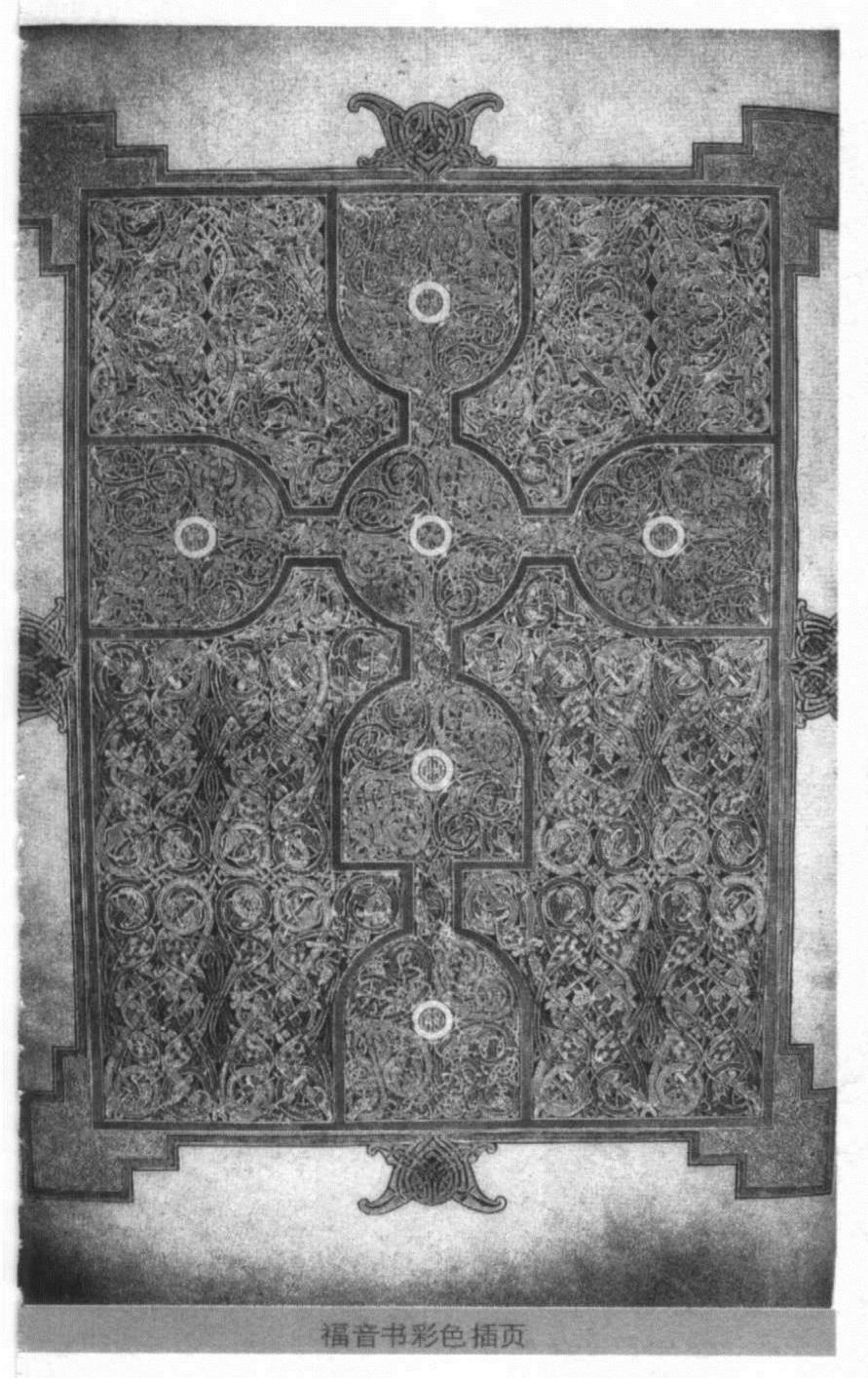
雕刻在中世纪初期处于受到压制的地位。《圣经·旧约》反对雕像的制作,因为那是希腊罗马异教徒神庙里的偶像崇拜。为了避免被指责为是在制造偶像崇拜,那时的雕刻刻度浅,尺寸也小,小心翼翼地避开希腊罗马古典雕塑的纪念碑似的形式。初期的基督教雕刻主要是用在教徒使用的石棺上。而许多私人拥有的象牙镶板和尺寸较小的浮雕则仍表现了古典艺术的特征。

加洛林王朝艺术最引人注目的仍然是精湛的象牙浮雕、贵金属镶嵌雕饰和色彩鲜艳的绘画插图。在亚琛宫廷周围形成所谓"亚琛画派", 其风格影响各地修道院的画家。

用纸作画经历了一个漫长的过程。埃及人用纸草做出一种质地较脆的纸,书是卷在轴上的。纸上的画由于不断地张开收紧,很容易使画的颜料脱落。希腊化时期,人们在羊皮纸上写字作画,并把纸像现代书一样装订起来。罗马帝国晚期,装订本逐渐取代卷轴本,在书中插画的风气渐盛。中世纪初期,书中的插画同壁画和镶嵌画形成鼎足之势,是绘画艺术的主要载体。雕版印刷术于15世纪后才传入欧洲。在中世纪,手抄本的缮写和装饰是项很重要的艺术活动。羊皮纸书的制作多由僧侣担任。皮草被洗净,去油脂,刮平整,切割成双页,然后汇集成书。僧侣们在兽皮纸上刻上横线,再用墨水抄字。标题和起首的字母多用红墨水书写。书中的装饰简洁但却华丽。

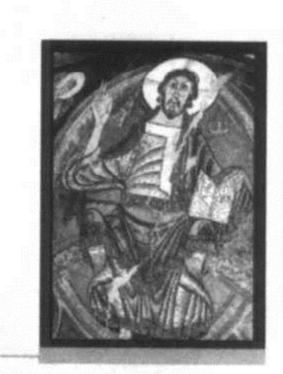

在爱尔兰,书籍装饰非常发达。7世纪至8世纪大量制作的彩色装饰的手稿,现仍存有15部左右。这些福音书都附有彩色插图和彩色花纹构成的边框。7世纪爱尔兰林迪斯法纳修道院一本马太福音书的一章首页,就是一篇用令人惊讶的抽象化装饰手法构成的艺术品,希腊语基督名的三个开头字母X、P、I占了大半页,引出文章的头几行文字。

加洛林艺术复兴的一个重要原因是再次掀起的阅读和研究《圣经》的热潮。在君王的推动下,在各地的修道院和研究中心里,抄书匠和装饰画师专注而紧张地工作,制造出精美的《圣经》书籍。9世纪《埃蓬主教福音》书中的插图《福音传道者圣马太》多少表现了这种情形。

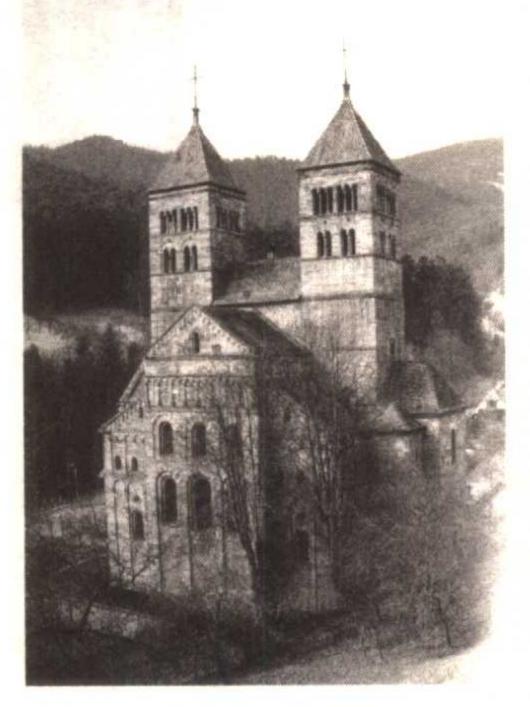

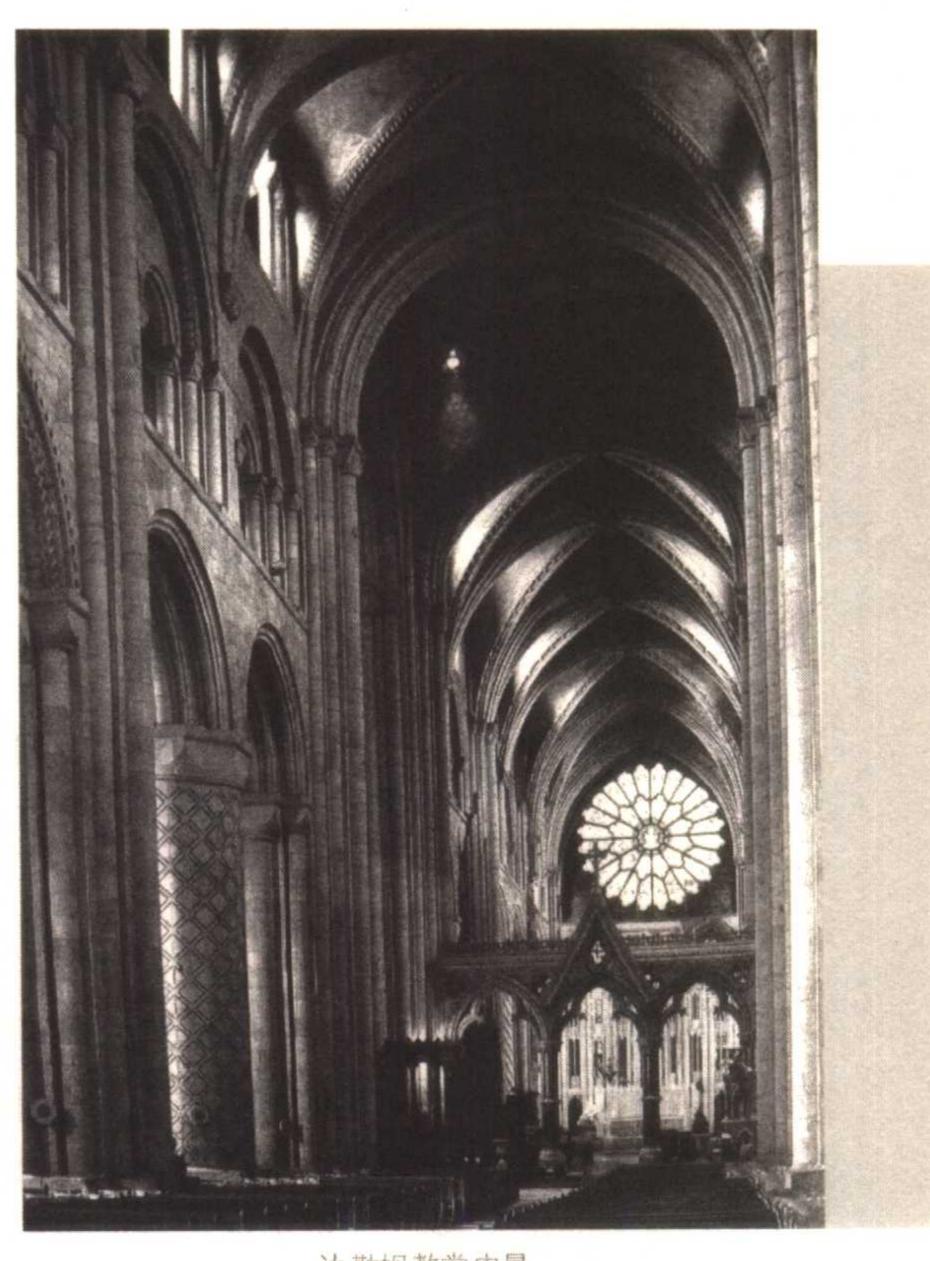
11世纪和12世纪是基督教在欧洲扩张的时期。欧洲从5世纪开始的在罗马帝国中心区域文明衰退的状况似乎开始逆转。在更大的范围内,社会生活的各个方面又兴盛起来。人口的扩张、农业的发展、贸易的增长和更多城市的出现奠定了艺术进一步发展的基础。1095年,欧洲进行了第一次十字军东征,试图从穆斯林手中夺回圣地耶路撒冷。教廷的权威似乎也处于顶峰时期,1077年,罗马教皇格里哥利七世迫使德国皇帝亨利四世在雪地里赤脚站了三天三夜,以换取教皇收回开除其教籍的处罚。这个时期也是朝圣者的时代。教会把朝圣说成是赎罪的一种途径,修道院因而激增。圣本笃会修士罗尔格拉贝评论说:欧洲与自己的过去决裂,到处修建的教堂使其焕然一新。

12世纪前后形成的所谓仿罗马风格,主要是从古罗马艺术传统中衍生而来的,但基督教早期的风格、拜占庭风格、加洛林风格和伊斯兰教艺术都对仿罗马风格产生影响。

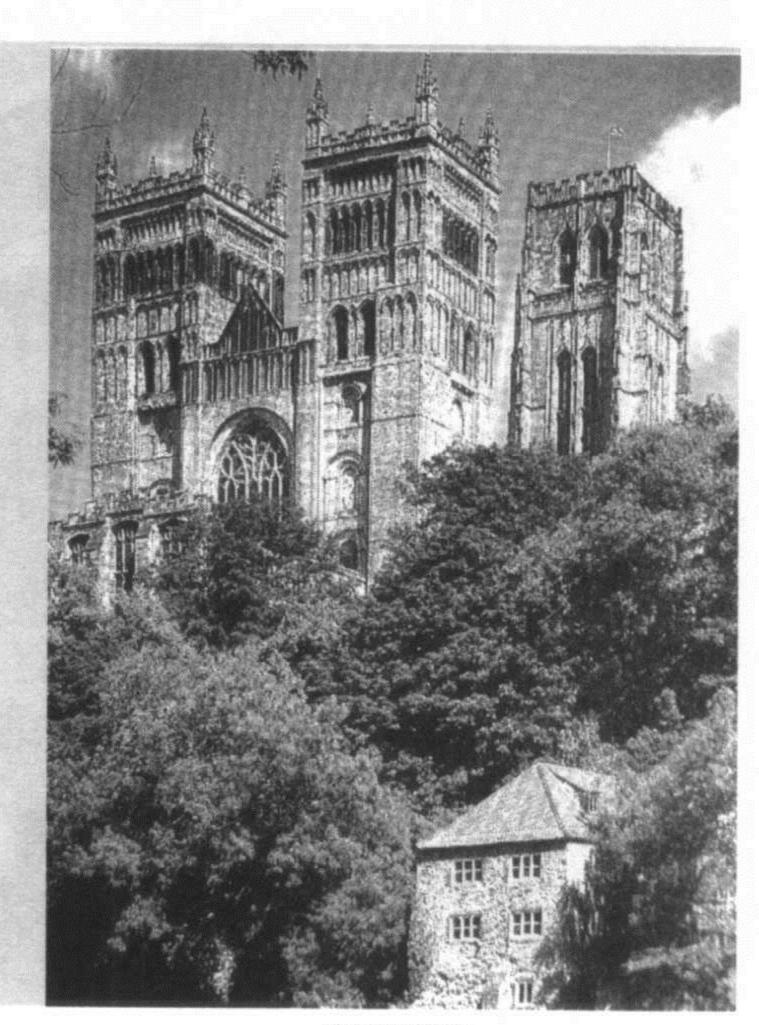
圣本笃会修道院

达勒姆教堂内景

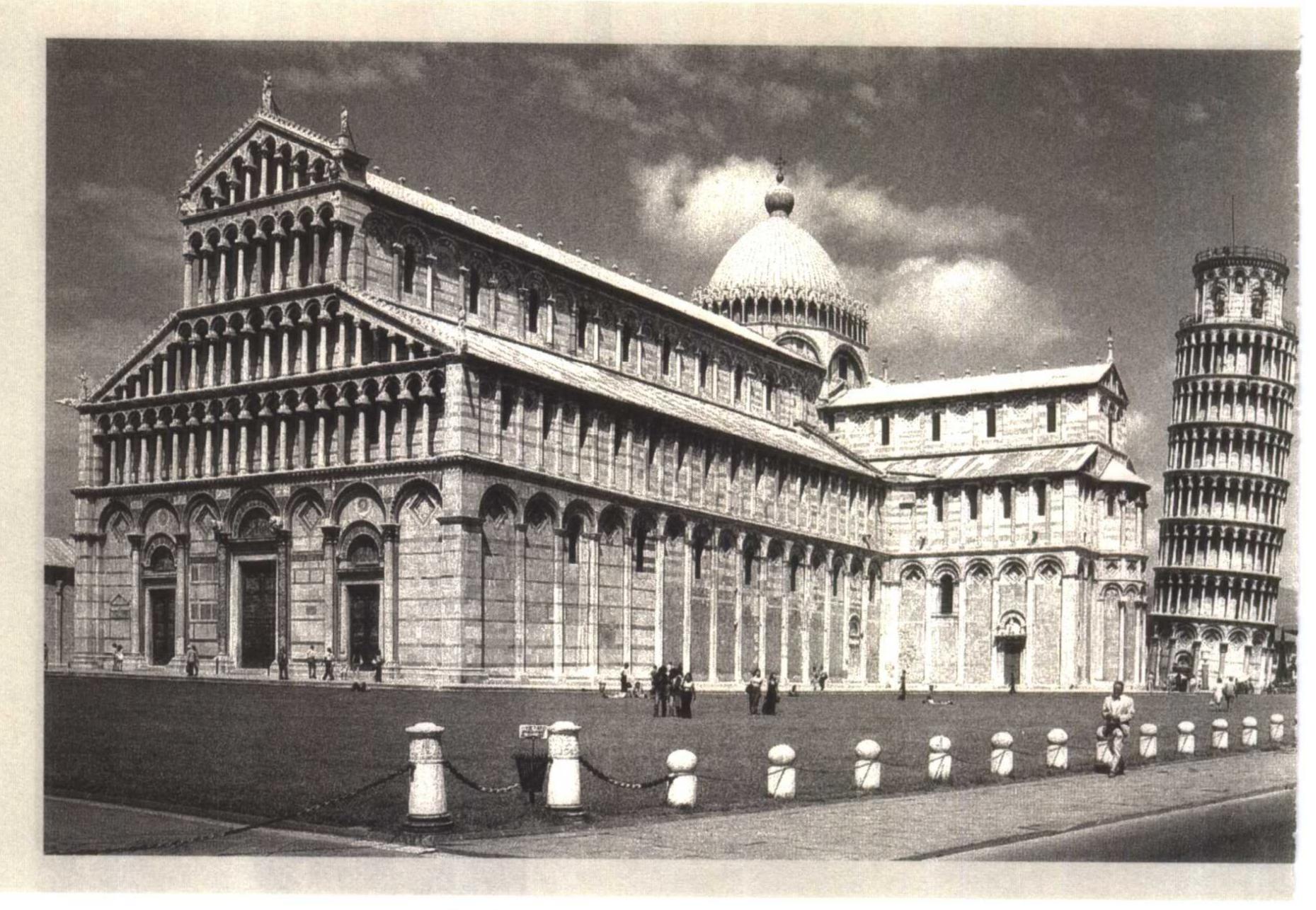
仿罗马风格的建筑主要是指11世纪后半期到12世纪运用古罗马厚石墙和圆拱,包括筒形拱和交叉拱穹隆技术的建筑。仿罗马风格的教堂与加洛林时期的建筑相比,有两方面的新发展。一是继筒形拱和交叉拱后,发明了肋骨式穹隆技术,整个建筑因而可以用石材覆盖屋顶。采用石制拱顶是为了使教堂耐久并能抵御敌人的进攻;二是在圣坛外围修建回廊和呈放射形布局的小圣堂,目的在于提供越来越多的朝圣者观看圣骸时的出入活动空间,使修道院的内廷修士生活不致被搅扰。仿罗马艺术在教会的赞助下在欧洲各地几乎同时出现,因为它与教堂的修建和教会的活动是分不开的。

肋骨式穹隆是仿罗马建筑对中世纪建筑的革命性贡献。两个弧棱形的拱顶置于同一交叉点上,拱顶的重量被分摊在四周的角柱上。拱顶间的瓦砖不具结构的功能,因而重量减轻,穹隆的跨距也大增。肋骨式穹隆为哥特式建筑的发展准备了条件。

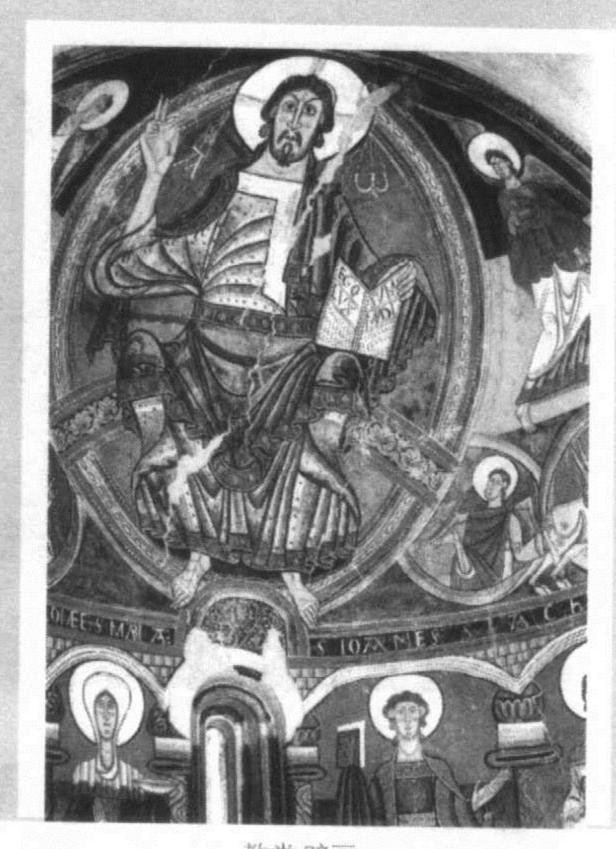
达勒姆教堂

在10世纪,建筑物使用的石材大多未经雕琢,而到了11世纪,使用精细切割雕琢的石材成为常规,同时为了防止不时发生的由烛火引起的大火,教堂也普遍尝试用石材屋顶。在法国勃艮第1088年重建的克吕尼教堂是当时最大的教堂,直到16世纪,罗马圣彼得教堂重建后才取代其地位。克吕尼教堂的许多特征为其他教堂所模仿。英国达勒姆大教堂是诺曼征服者引进的仿罗马风格教堂中最有名的。这座于1093-1130年间修建的教堂采用肋骨式穹隆支撑结构,为后来哥特式教堂建筑在法国的形成开辟了道路。意大利比萨大教堂是托斯卡罗马风格中最著名的,它的许多细部构造都具有古典罗马风格的特征。

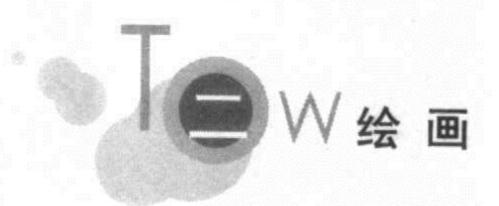

比萨大教堂

在平面设计上,大部分仿罗马风格的教堂保留了传统的长方形样式,顶端伸出两翼,与正厅构成一个十字形的俯瞰面。十字形的中点被一圆形穹顶覆盖。仿罗马风格建筑无论以何种形式出现,正面总是被线条或拱壁分割成许多小单位,通过雕塑或墙面的造型突显特色,教堂内壁也使用上述的单位分割法。大门被加以特别丰富的装饰,两端常有高塔。

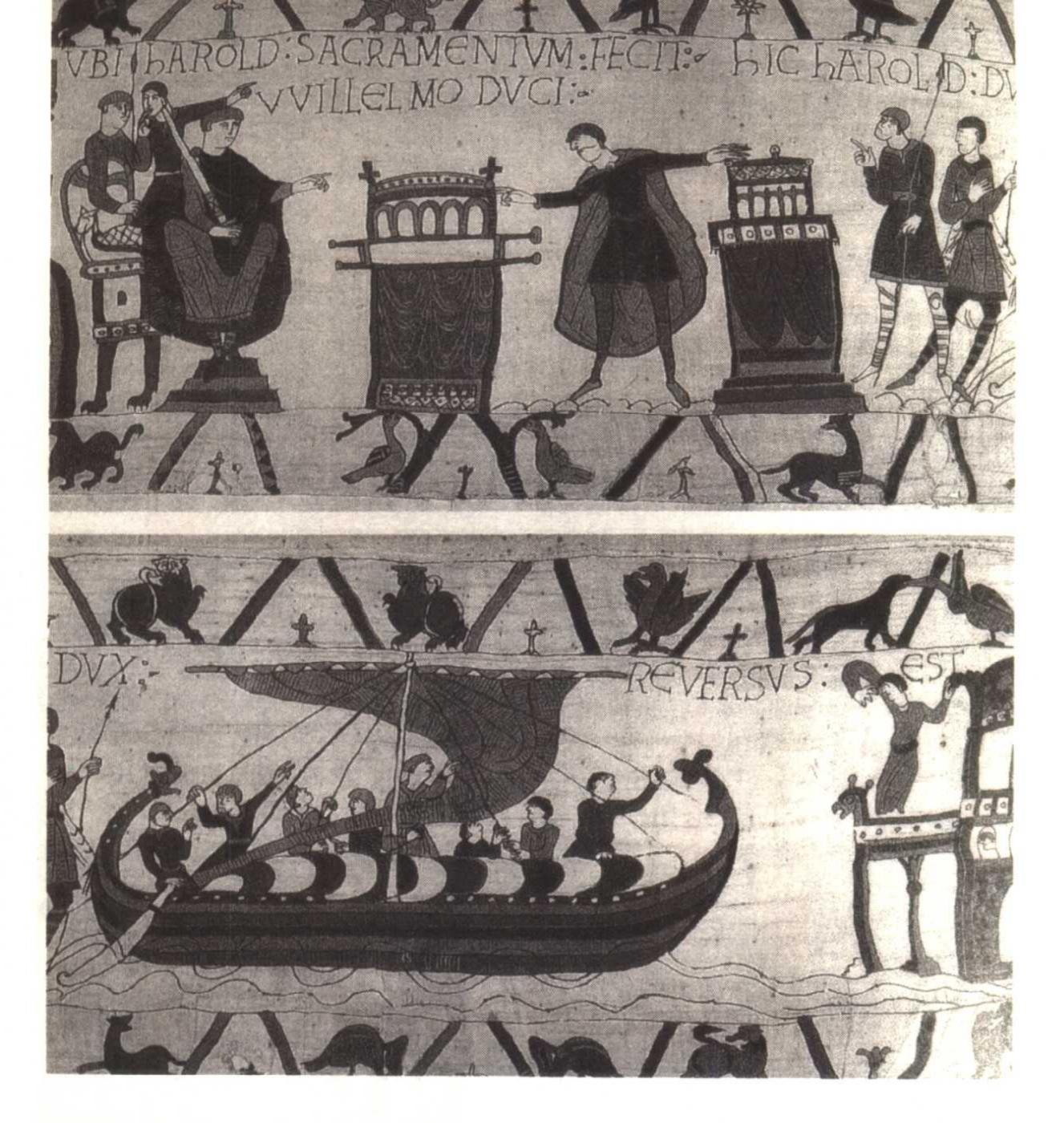

教堂壁画

仿罗马式教堂窗户狭小,大面积的墙上往往都涂上灰泥,画上壁画。 直到9世纪,无论是拜占庭还是欧洲中世纪早期的教堂,都采用镶嵌来 掩盖装饰墙壁,但是这需要高成本的原料及精湛的技术,所以便逐渐不 被采用。在罗马、西西里岛和威尼斯的仿罗马教堂中,仍有许多教堂请 希腊工匠镶嵌壁画。

大型壁画于是在仿罗马艺术中得到复兴。仿罗马教堂壁画一般布置如下:中央半圆殿绘基督像,两旁辅殿画圣母及守护神的形象。左右两侧的长长翼殿走廊壁画被垂直分成数层,绘上《圣经》故事,教堂两端墙上是末日审判的画面。仿罗马式教堂的壁画继承了拜占庭艺术风格,画面色彩鲜丽,人物形象线条简单,背景缺乏空间感,题材多以《圣经》故事为主。

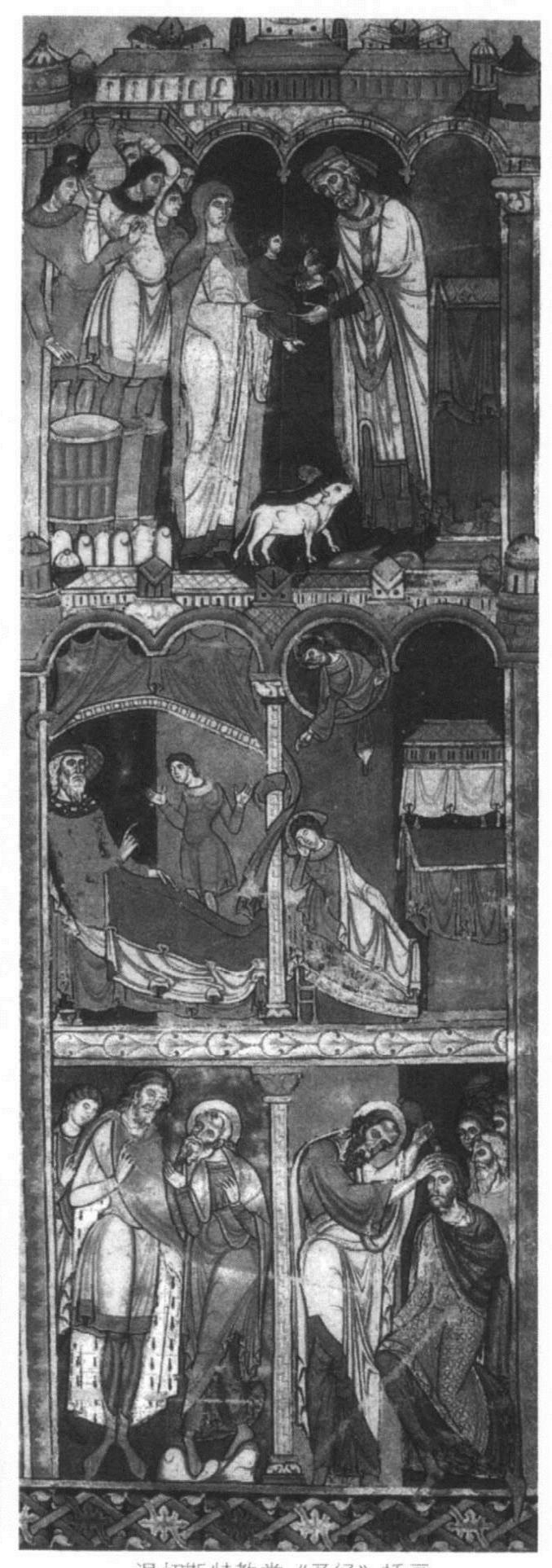
巴依厄教堂刺绣画

目前保存在巴依厄大教堂里的大型刺绣画是仿罗马艺术时代的一件罕见的作品。刺绣画长48米,高51米,由六块麻布拼合而成。这卷巨幅刺绣画作于1077年以前,描述了1066年法国诺曼底公爵纪尧姆和哈罗德为争夺英国王位在哈斯丁的战争。

仿罗马书籍彩饰是由奥图风格逐渐演化出来。后者糅合了拜占庭风格和古典式样。仿罗马书画从一开始就带有明显的拜占庭特征。插画色彩鲜艳,装饰奢华。到1180年间,在英国,随后在欧洲,样式生动、较富于自然写实的描绘逐渐出现了,例如英国温切斯特大教堂的《圣经》手绘插图。这种风格被称为前哥特式风格。

教堂壁画

温切斯特教堂《圣经》插画

奥登教堂门楣

波愈梯尔修道院正面

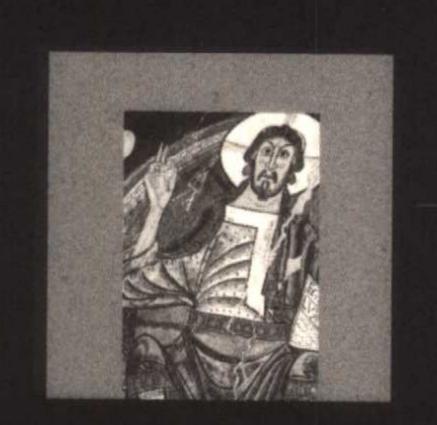
雕塑在这一时期也获得复兴,但同古典罗马的雕刻相比,仿罗马雕刻的写实性和自然主义风格并不强,显得刻板、简单。它更多的是作为装饰场面从属于建筑的架构。到11世纪初,消失已久的雕刻人物形象的柱头和门楣又出现了,题材多与《圣经》故事相关。在法国西部,一些仿罗马教堂的雕刻家们,用尽各种方法来装饰柱头、正门、支柱和石墙。普瓦捷大圣母院便是一例。勃艮第地区保存下来的几座精美的门楣浮雕的主题包括耶稣升天、末日审判等。

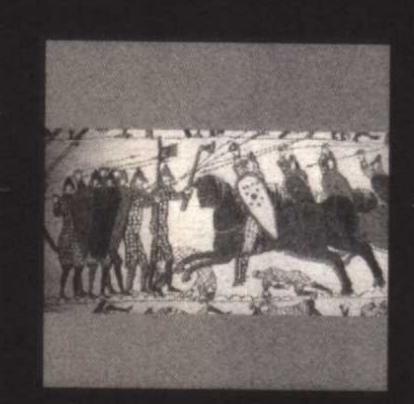
勃艮第的奥登教堂门楣的浮雕《最后的审判》堪称仿罗马雕刻艺术的代表作。奥登教堂建于1120-1130年间,是为日益增多的朝拜圣物的信徒而修建。《最后的审判》浮雕是由工匠纪勒贝所刻。身材高大的基督端坐中央,注视着末日审判的进行,浮雕四角,天使吹着号角。基督脚下的横梁中央,天使正把恶人和上帝的选民分开。基督的左侧,面目狰狞的魔鬼正在绞杀罪人,一个魔鬼抓住善恶的天平作弊,左下方一双巨大的手正在扼杀一个吓得魂不附体的恶人,旁边是一条毒蛇在咬一名恶妇的乳房。画面中人体比例失调,整个构图却被几何形结构分开。

象牙雕、金银、宝石细工、景泰蓝等工艺也得到进一步发展。珍宝艺术在中世纪具有特殊含义,它同圣物崇拜密切相关。那时,凡是被认定为基督或圣徒的躯体的一小部分或衣物用品,皆被认为具有神奇的力量,每个教堂都力图设法占有。这些珍贵神圣的物品往往保存在华丽的圣物盒里,圣物盒被制成人像、教堂模型,往往被饰以五光十色的珠宝、金银等。法国阿维农省卢尔刻的孔克村教堂保存的"圣女福瓦"的圣物盒塑像,从10世纪被制作到19世纪期间,都不断被追加饰物,是西方教堂圣物盒的代表。

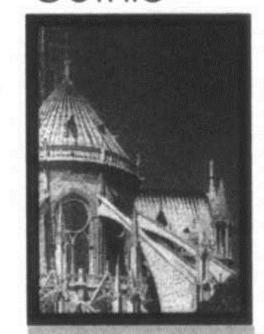
格洛斯大教堂的烛台,1110年制作,烛台雕刻龙和妖怪,烛台铭文写着"烛台象征德行,它的光辉似基督教义,人因而不应当让罪恶使自己变得黑暗"。

Gothic

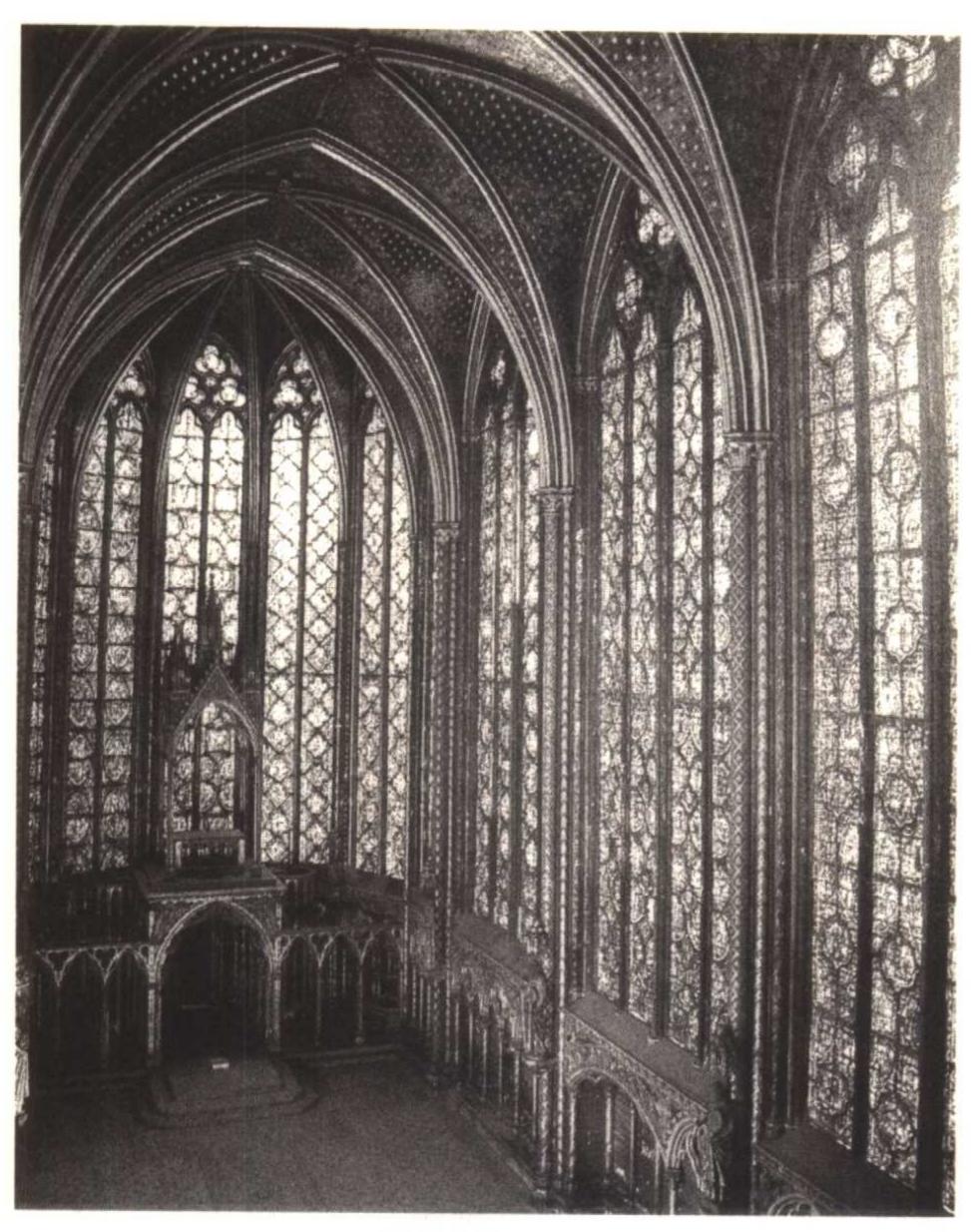

Chapter

第●章 哥特式艺术

12世纪下半叶,欧洲文明的重心开始移到城市。兴起的城市及其迅速发展的文明生活,挑战以庄园和修道院为特征的乡村生活。高耸在城市上空的有细长尖塔的教堂,比矗立在山冈上的坚实厚重的仿罗马教堂更引人注意。仿罗马建筑及其相应的艺术——壁画和雕刻是与教会的扩张相联系的,而哥特式教堂则是在国王和贵族的资助下发展的。哥特式建筑风格的许多特征都可在仿罗马建筑中找到,因此它是仿罗马建筑技术的自然发展的结果。从仿罗马建筑艺术向哥特式风格的过渡首先出现在法国。

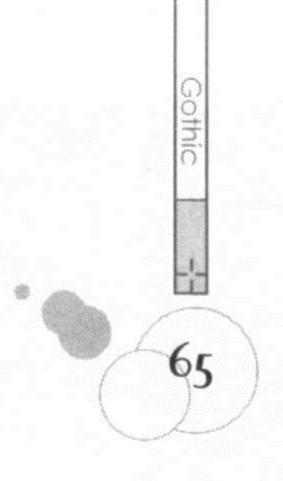
"哥特"原指攻陷罗马,毁灭古典文明的两支蛮族部落。意大利文艺复兴时期的学者后来用"哥特式"一词指代从那时起到13世纪的一大堆面目模糊、难以分辨的"野蛮的"建筑与艺术品。19世纪,根据建筑史家的意见,把1150年前后尖顶建筑取代拱形屋顶作为分界线,区分早期仿罗马风格和中世纪晚期哥特式的建筑和艺术。同仿罗马艺术一样,哥特式也主要是指一种建筑风格,然后再推及与之有联系的绘画、雕刻及装饰。

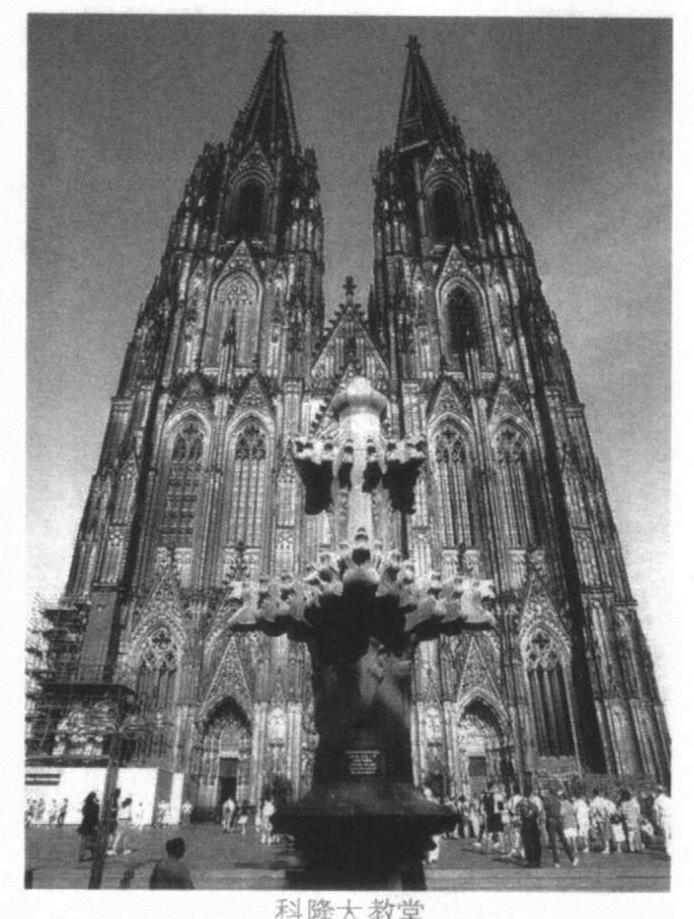

哥特式教堂内部

● NE 哥特式建筑的一般特征

12-15世纪以法国主教堂为代表的哥特式建筑是欧洲建筑史上的重要篇章。哥特式建筑的一个重要发展是用肋拱造成更加宽大轻盈的穹隆,它的另一个要素是"点支撑"的设计概念。穹顶不再依赖坚固厚实的石墙作为支撑点,而是依靠细长的圆柱。交叉肋骨式穹隆的使用把建筑从笨重石壁中解放出来,因而教堂越修越高。哥特式建筑的典型特征是尖拱、有棱胫的穹隆、大圆形彩色玻璃窗和飞拱。飞拱多是一个半拱,它把墙壁上部穹顶的侧推力传向外侧的扶壁。

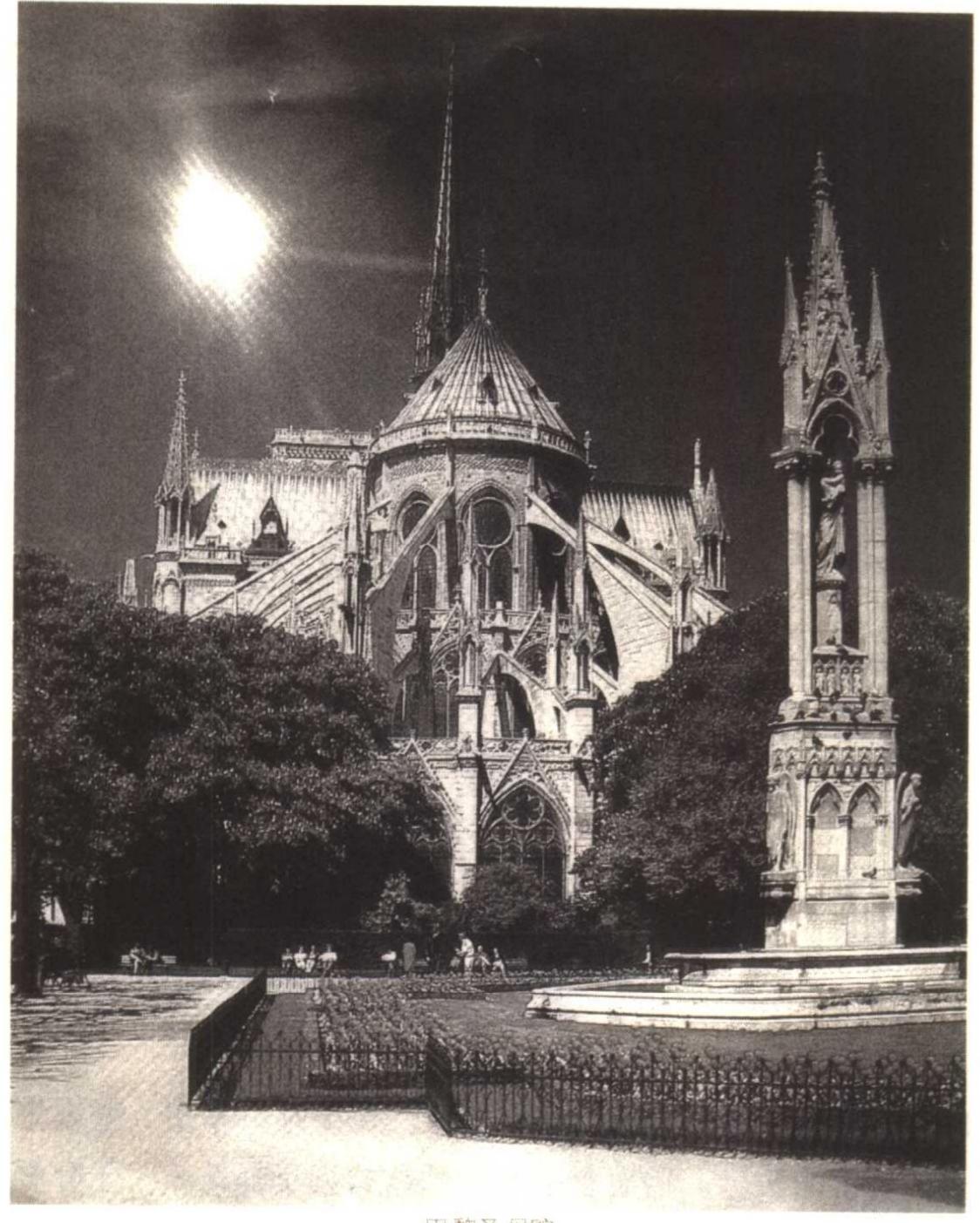

科隆大教堂

哥特式建筑大量使用两圆心的尖券和尖拱, 在装饰、华盖、壁龛等 细部, 尖券也代替了半圆券, 因而整个教堂的结构近于框架式, 十分轻 巧。哥特式建筑创造了人类建筑史上的高度记录。巴黎圣母院中厅的高 度达36.5米, 德国科隆大教堂的中厅高达48米; 法国斯特拉斯堡大教堂 的尖塔高达142米, 德国乌尔姆大教堂尖顶高达161米。哥特式教堂有着 垂直高耸的形体, 扶壁、墙垣、尖塔越往上越玲珑, 顶上是直插苍穹的 小尖顶。所有的券, 门上的山花, 龛上的华盖、扶壁都是尖的。整个教 堂的结构体现出的向上的升腾感,表现了教徒对天国的向往。

哥特式教堂裸露着近似框架的结构, 支柱瘦骨嶙峋, 由垂直线条组 成,体现了基督教颂扬纯洁精神生活的说教。其外表的严峻同内部,特 别是祭坛和歌坛的华丽装饰形成对比。到了哥特式建筑的晚期、祭坛上 铺金绣银,摇曳的烛光照着受难的基督。歌坛、祭坛和教堂内部的房间 间隔精雕细琢,鲜艳的帷幕从上而降。天气晴朗时,色彩斑斓的阳光从 巨大的窗户射进教堂、冲淡了幽秘和压抑的情调、使进入教堂的信徒感 受到神的启示和福音。中世纪城镇中、轻盈腾飞的教堂高矗在满城低矮 的房屋之上, 赋予人间社会以升腾向上的精神氛围, 成了中世纪文化的象征。

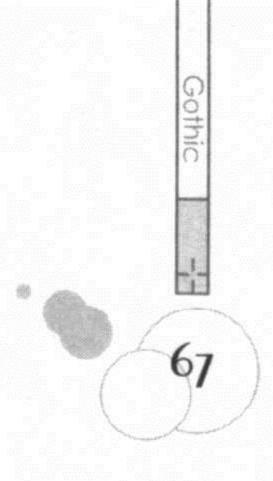

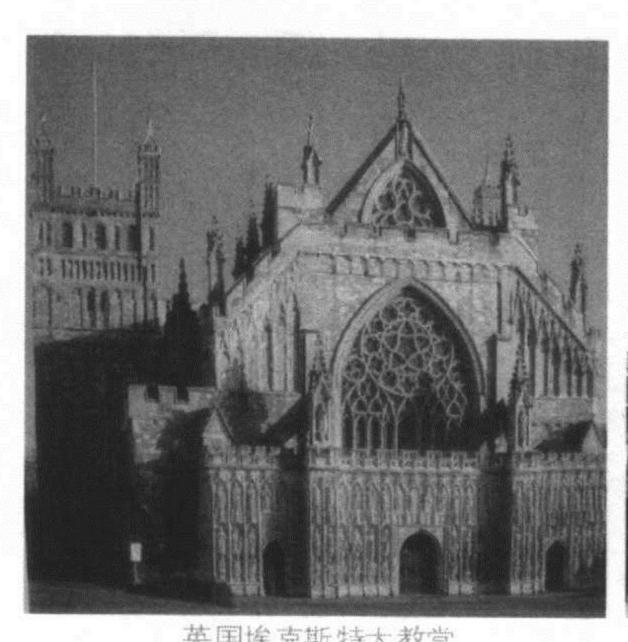
巴黎圣母院

哥特式教堂建筑用大面积的彩绘玻璃取代仿罗马建筑的厚实广大的墙面。这种彩色玻璃窗画是哥特艺术的一项创新。制作时,先在纸上绘上草图,着色,然后按纸型把玻璃分割成块,涂上颜色,在炉中烘烤固色,最后用焊接好的铅条将玻璃卡在金属的窗框里。色彩斑斓的玻璃窗画都与《圣经》相关。萨特尔教堂的一幅制作于12世纪中叶的窗画就是其早期的代表作。

早期的彩色玻璃的颜色达20多种。阳光照耀时,教堂内部五彩缤纷,光彩夺目。尘世的光彩引导信徒们向往神的启示,因为据说上帝的居所就是这样光辉灿烂。德国乌尔姆大教堂西立面正中圆形的玫瑰窗直径达11.5米,而法国斯特拉斯堡大教堂的圆形窗直径达12.8米。

哥特艺术偏好充满慈爱的圣母,因此在许多地方都修有 供奉圣母的大教堂。最著名的是巴黎圣母院。

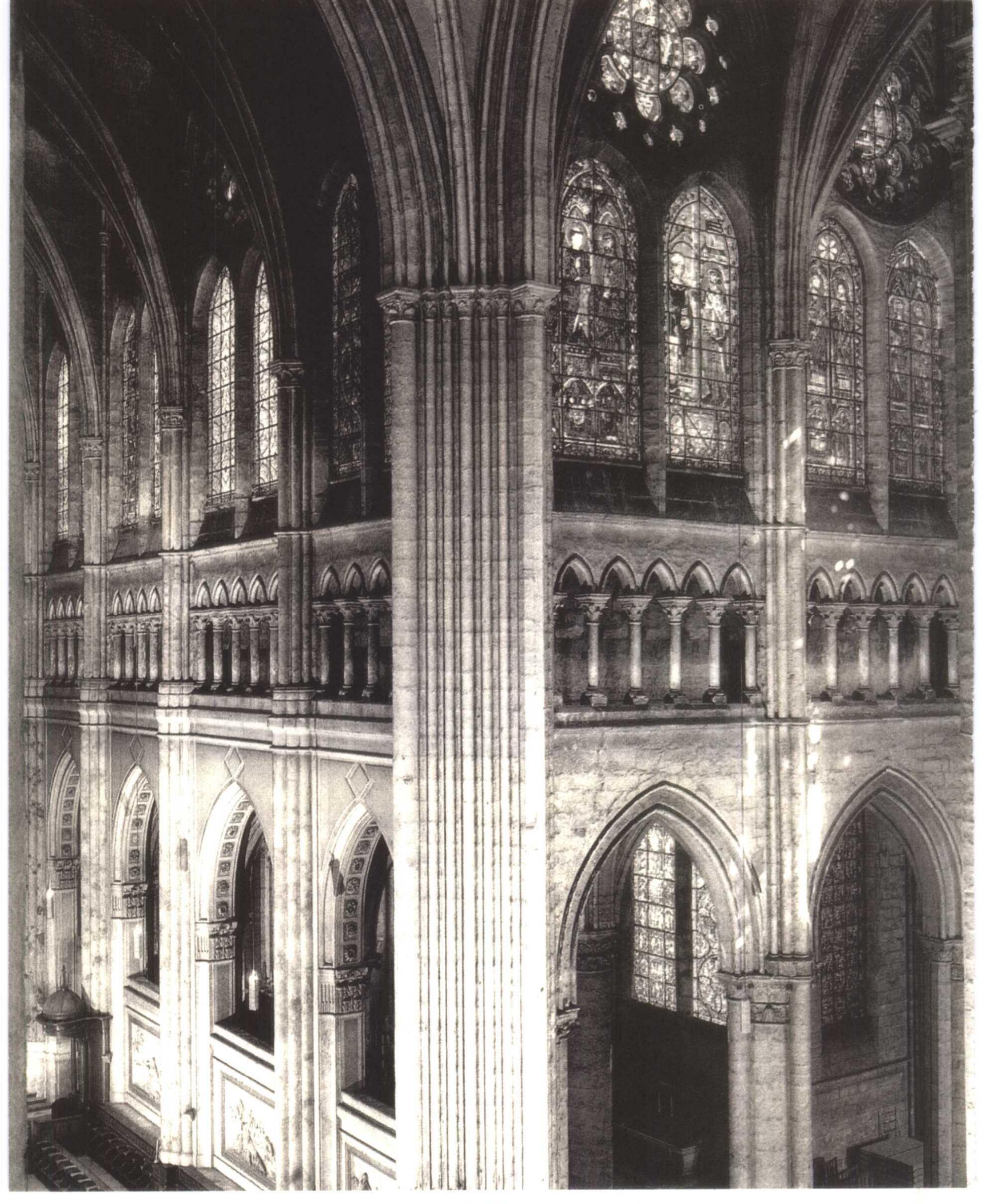
英国埃克斯特大教堂

莎士比亚故居

在哥特式建筑艺术肇兴之际, 巴黎附近的圣丹尼斯修道院院长苏格 起了很大作用。1140年,他决定把圣丹尼斯教堂后端加洛林风格的半圆 形小室改建为唱诗班席位。苏格聘用的建筑师拆掉室内隔间,将教堂内 部开启成一个宽敞高大的厅堂式的空间,而在外壁又采用尖顶圆形屋顶。 苏格对内部空间的再思考引起了许多有名的仿效建筑,例如1163年兴建 的巴黎圣母院。而建于1150-1230年间的法国沙特尔教堂聚集了哥特式 教堂的重要特征, 也是装饰最完整的一座教堂。哥特式建筑结构由尖拱 演进到变化无穷的交叉圆拱, 到后期更有蔚为壮观的"火焰式建筑"。 被称为"法国皇家风格"的哥特式在欧洲各国被广泛采用,这些建筑至 今被各国引以为荣。

哥特式建筑风格也影响了欧洲市民建筑。哥特式民居大多采用木构 架,梁柱、墙龙骨和其他构架明露在墙面上,屋顶大多高耸,设有阁楼。 莎士比亚故居就是这样一座体现了哥特式样式的民居。

沙特尔教堂内部

W 意大利哥特式建筑风格

在保持哥特式建筑的基本特征——肋梁、尖形拱门、飞扶壁和卷花形柱头(简化的科林斯柱头)的同时,欧洲各国的哥特式建筑各具特色。英国的哥特式建筑大约在1170-1180年间出现,而欧洲其他地区的哥特式建筑的发展则迟至13世纪。

意大利哥特式建筑混合了地中海建筑传统。始建于1296年的佛罗伦萨大教堂便是一例,除了窗户和门有明显哥特式建筑特征外,其他如镶嵌几何形大理石的坚实墙壁则形似仿罗马的浸礼堂,建于15世纪初的巨大八面圆顶则具有古典和文艺复兴特色。事实上很少有意大利教堂具有哥特式的完整正面。意大利教堂并不常采用法国哥特式教堂的"雷约纳特风格",即花饰窗格和高大透光的玻璃窗。意大利建筑师几乎完全不用扶壁拱架,却仍旧建造了许多高大的建筑,例如佛罗伦萨大教堂、圣克罗齐教堂和布洛亚大教堂,这些教堂都可看到仿罗马建筑的影响。

B THREE 哥特式雕塑和绘画

参孙斗狮

雕塑

在哥特艺术中,雕像开始从起初附属于建筑结构向独立的艺术形式转化,造形生动、特征写实的圆雕代替了浮雕。哥特式教堂的圆柱和墙壁塑有许多肃然而立的雕像,这些雕像的写实风格,表明艺术家们开始重温古希腊雕刻家的经验,这是继古典时期以后,雕塑开始赢得自己的独立地位。哥特式塑像与仿罗马雕塑拥挤和狂乱的动作不同,表现出和谐与清晰的组合。尼可达斯·德·维尔敦1181年为奥地利克洛斯特新堡修道院的讲道台设计制作的涂釉作品被认为是哥特式革命的起源,包括《约纳斯和鲸鱼》《参孙斗狮》等。

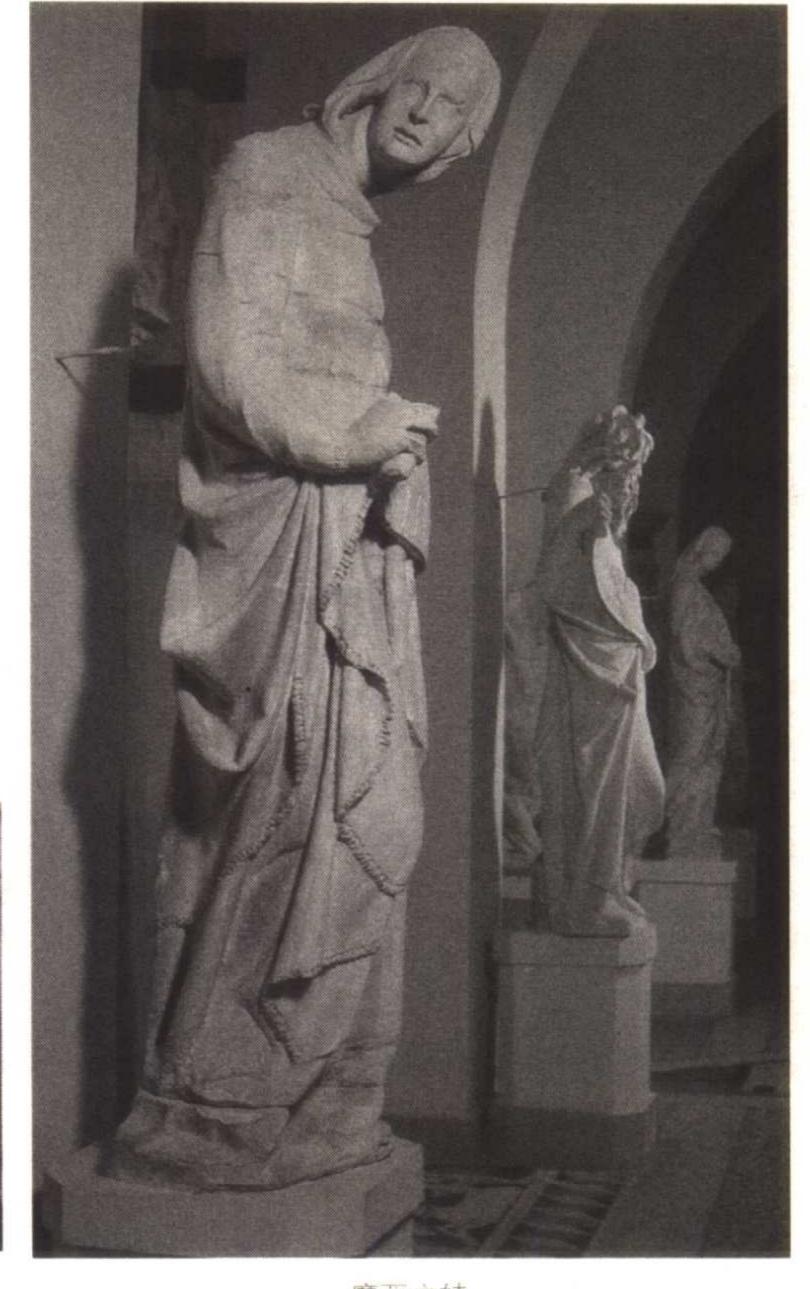
天堂之门

雅各和亚当

亚当的诞生

哥特式雕塑经历了三个多世纪的发展。圣丹尼斯和沙特尔教堂的门楣和侧墙的塑像大多造型刻板、表情严肃,这一时期为哥特式雕塑的初始阶段。到了13世纪,有着栩栩如生、温和优雅的面容和姿态的塑像不再从属于建筑架构,突出的圆雕,甚至戏剧性的场面掩盖了建筑物的线条。法国哥特式雕刻对圣母主题的热爱和意大利哥特式雕塑的生动写实性显示了文艺复兴时期人文主义雕塑的到来。

安德鲁·皮萨洛和劳伦左·吉尔贝第为圣瓦尼洗礼堂的青铜大门所做的雕塑被称为《天堂之门》。雕塑采用透视法表现出古典风格。第一幅画描述雅各和亚当的故事,第二幅雕塑表现亚当的诞生。

耶穌诞生

摩西之妹

13世纪下半叶到14世纪初,尼古拉·皮萨诺和乔瓦尼·皮萨诺父子俩在比萨大教堂和锡耶纳大教堂制作的大理石讲道台完美地融合了古典主义和哥特式风格。比萨大教堂讲道台的浮雕直逼古希腊帕提侬神庙和罗马和平祭坛浮雕。乔瓦尼·皮萨诺的《摩西之妹》藏于锡耶纳歌剧院,尼古拉·皮萨诺的《耶稣诞生》藏于比萨大教堂。

哥特时期艺术的另一突出发展是细心雕刻的木雕。木雕形象十分逼真,在人物雕刻上,把衣服皱褶表现得更为成功。屋顶也有了木刻悬饰。

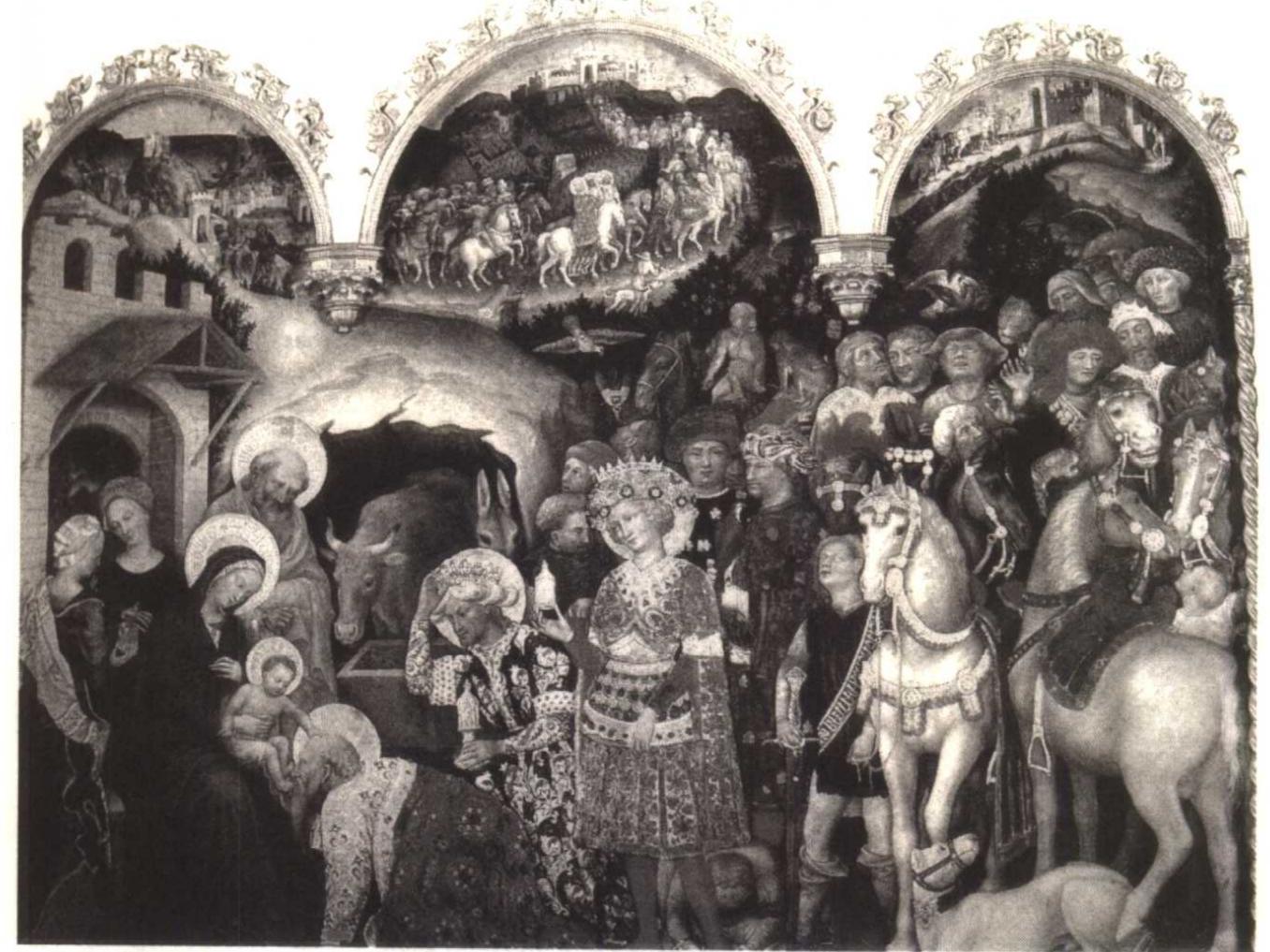

耶稣进入耶路撒冷

绘画

在12-15世纪的意大利,作画主要采用一种被称为"湿壁画"的画法。先用熟石灰和沙调成灰泥抹在墙上,然后使用不受石灰侵蚀、能用水化解的矿物颜料在湿壁上绘画。绘画时要求动作准确而迅速,因为墙壁干燥后,补加或修改的涂层会很快剥落。

哥特式雕塑的写实风格和拜占庭绘画的影响,在14世纪初的意大利合流而形成一种具有革命意义的新绘画风格。这种新风格是由乔托的《耶稣进入耶路撒冷》所开创的。这种革命性的转变是从拜占庭传统影响下的装饰性绘画风格,变为对逼真的追求。画家开始对光线的运用产生浓厚兴趣,并尝试创造空间透视效果,用新的绘画语言表现人像的姿势和表情。在乔托的绘画中,建筑物开始有了景深感,人物也具真实质感。1420年以后,国际哥特式风格进一步受到关注画面结构、表现物像远近和尝试单一透视法的佛罗伦萨画风的影响。

三王朝拜

FUUR

国际哥特式风格的绘画和雕塑

1350-1420年被称为国际哥特式风格时期。这是一种在巴黎、伦敦、 米兰和布拉格风行的宫廷和贵族式的风格,糅合了意大利画坛的写实技 巧和法国的优美雅致的风格。国际哥特式绘画的特点是风格特别高雅, 装饰富丽,色彩鲜艳,广泛使用金箔; 人物颀长,衣着华丽,主要是描 绘美丽的贵妇和骁勇的骑士,而不是有钱人或一般百姓。这些作品中的 空间感还不很强,有大量描绘动植物等自然界中的琐细之物。

意大利艺术家秦利里·达·法布里亚洛的《三王朝拜》是国际哥特式绘画的代表作。在这幅画中,沿途的风景没有按照准确透视的规则布局。艺术家只把不同层次的景致叠合在一起,将地平线提得很高,在整面嵌板上绘出许许多多的图像,这些图像离得越远就画得越小,在透视上,很像中国的山水画。《三王朝拜》绘在一面装饰屏架上。屏架上方三个"弦月窗"描绘三王旅途的景象,中间的大幅画面表现三王朝拜刚诞生不久的耶稣。

在这一时期,雕塑人物形象已呈相当真实状。奥地利巴赫尔于1471-1481年作的圣渥尔夫祭坛的木雕便是一例。1400年以后,复兴古典文化的思潮运动日益强烈,艺术中的新风格形成了。希腊罗马古典艺术的形式和特征开始主导欧洲视觉美术。

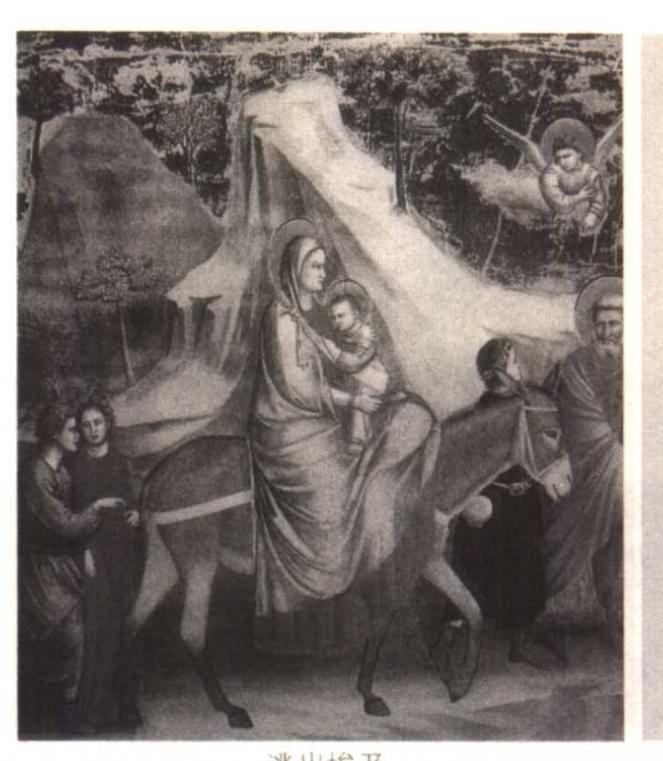

Renaissance

"文艺复兴"意指古典文学及人文主义精神的再生。它包 括两方面的含义: 对人的价值以及人的内在和外在美的再发 现和肯定,这种观念使人对自身的行为产生了一种新的理性 主义的倾向; 重新肯定自然美以及人对这种自然美的感受。 文艺复兴时期对世界和人的发现源于对人类心灵的新体验, 而非仅得自于古典经籍的复兴。与中古时期相对的近代艺术 开始于13世纪,这一时期被某些学者称为"先期文艺复兴"。 这一先期艺术虽在年代上属于中世纪, 实为意大利文艺复兴 的伟大传统所赖以形成的先导。以发现世界为标志的艺术向 "自然主义"渐进的趋势,在13世纪的法国哥特式艺术中已可 见到。在十分精确的哥特式雕塑形象中也可看到以"发现人" 为标志的新时代的先驱。

14世纪时, 意大利就有学者提出西方艺术走在衰退的路 上已经有一千年了。他们怀念古代希腊罗马的艺术与文学, 试图摆脱中世纪的束缚, 使古典艺术重新发扬光大。这种回 复到古典时代并不仅仅意味着古代文化的复活,它也在创造 新文化。文艺复兴运动又被分为"早期文艺复兴"(15世纪) 和"盛期文艺复兴"(16世纪)。

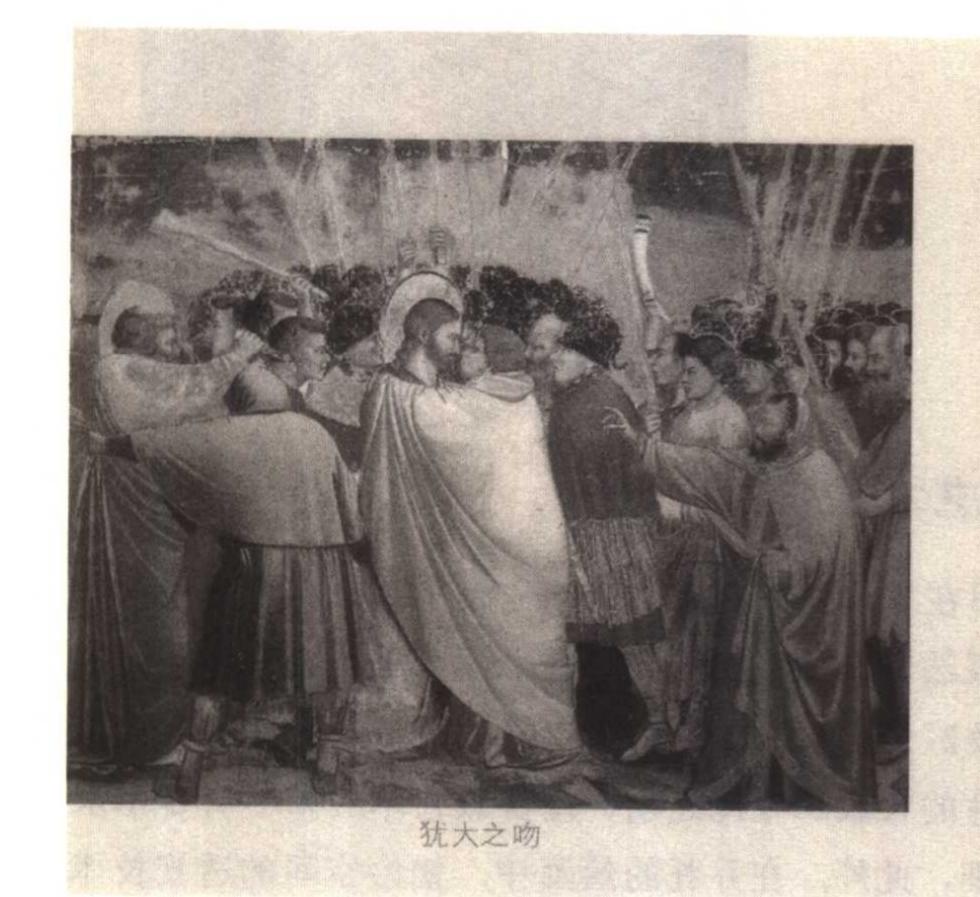
逃出埃及

E 文艺复兴艺术的先驱

人文主义的精神早在文艺复兴运动开始前一百年,便由乔托表现出来了。他运用缩短透视法和其他构图技巧,在平面上相当逼真地模仿三维空间。在《逃出埃及》绘画中,他第一个给宗教里的圣者配上树林景色,穿上普通乡野百姓的衣服。在此之前,基督教艺术从来不曾显示宗教圣人与大家没有差别。此外,在乔托的绘画中,描绘空间的透视技术也得到运用,人物自然而然地被置于环境中,团块式的风格也偏离了纤细典雅的哥特式风格,表现出对古典艺术的模仿。史家因此称乔托为"文艺复兴艺术之父"。乔托死后,艺术界出现一股复古逆流,僵硬、呆板的宗教画风格再次主宰欧洲画坛。史家评论是黑死病再次使人们惊惧超自然力量使然。直到15世纪初,乔托开创的自然主义才再被提倡。

被誉为"文艺复兴先驱"的佛罗伦萨画家,除乔托外,还有安吉利科、腓力普·利彼等人,他们的作品中的人物具有现实感和人情味,如乔托的《悲悼圣弗朗西斯》、安吉利科的《受胎告知》。他们的作品仍然具有相当的哥特艺术和拜占庭艺术的影响,保持着一种庄严的宗教气氛。

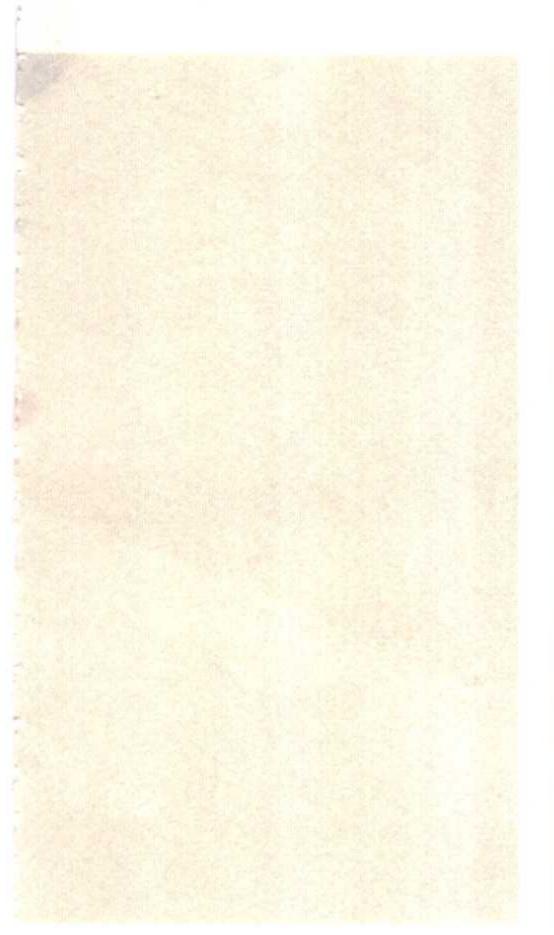
乔托·迪·本多内生于佛罗伦萨。1311年加入画家行业公会,1329-1333年为安茹的罗贝尔的宫廷画师,1334年做佛罗伦萨大教堂工程督监,1335-1336年为米兰子爵工作。其壁画及其人物的人情味尤为著名。他的作品包括《犹大之吻》《圣弗朗西斯生平》以及1303年完成的帕多瓦阿里纳礼拜堂的《圣母和基督生平》。

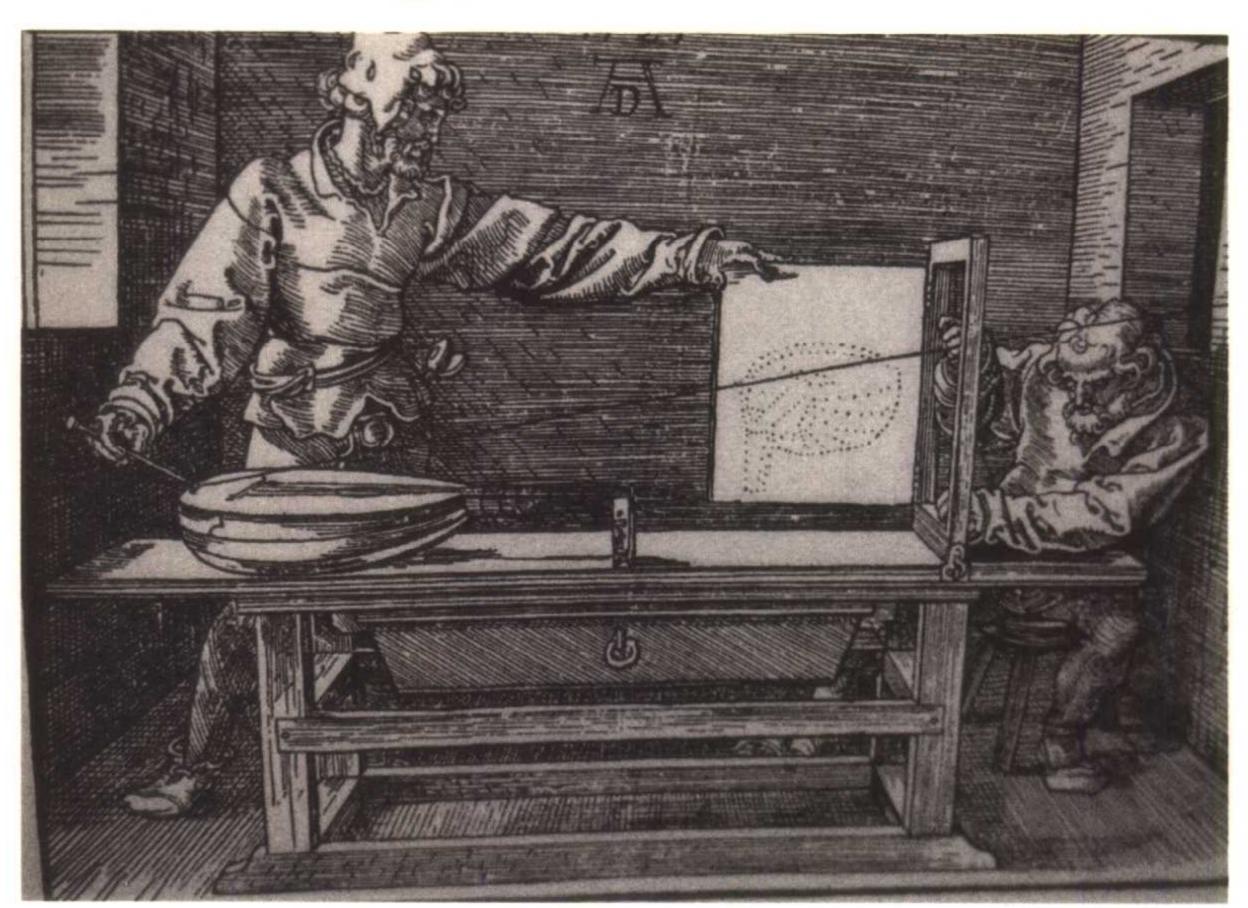

乔托喜好模仿哥特式风格。薄迦丘在他的《十日谈》中谈到,乔托把自然界的万物画得惟妙惟肖,观者几乎疑是"物的真体"。乔托人物的三维空间感和立体感与圆形的坚实雕像几乎没有区别,而且乔托的画造成一种观者与绘画空间合一的效果,栩栩如生的人物,具有真实空间深度感,使人们犹如看见照片一样。传说乔托的《耶稣进入耶路撒冷》中有一只苍蝇画得非常逼真,以至有一天,一位观画者试图把这只他认为是停在油画上的苍蝇赶走。

16世纪的艺术家兼传记作家瓦萨里评论说: "乔托奠定了现代绘画传统", 他在绘画上的革新推动了欧洲画家对如何表现空间的深远以及人物形象的立体感的探讨。他的画也表现了人文主义精神与市民精神。乔托赋予绘画艺术的创新精神为15世纪佛罗伦萨艺术家所发扬光大。

W 早期文艺复兴的艺术

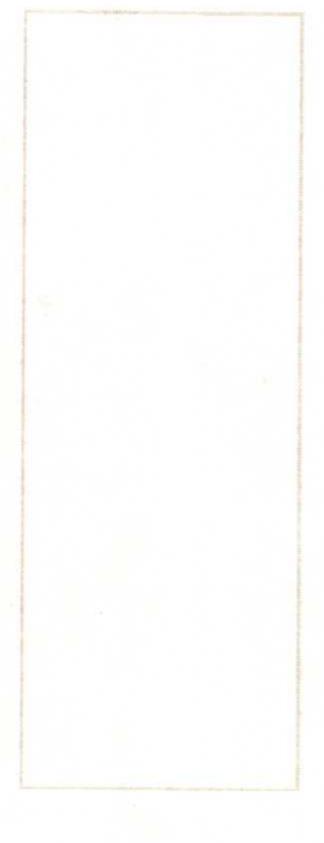

研究透视法(1525年)

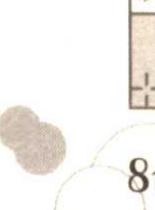
文艺复兴艺术领域中的最伟大发现——透视法是由布鲁内莱斯基创造的。这项发现影响了后来各个世纪的艺术。我们知道,希腊人通晓绘画中的短缩法,希腊化时期的画家开始尝试营造景深感,但是他们不知道物体在离开我们远去时看起来体积缩小是遵循什么数学法则。布鲁内莱斯基创造了这种在平面上表现立体景深感的方法——透视法。

天使报喜(马丁尼)

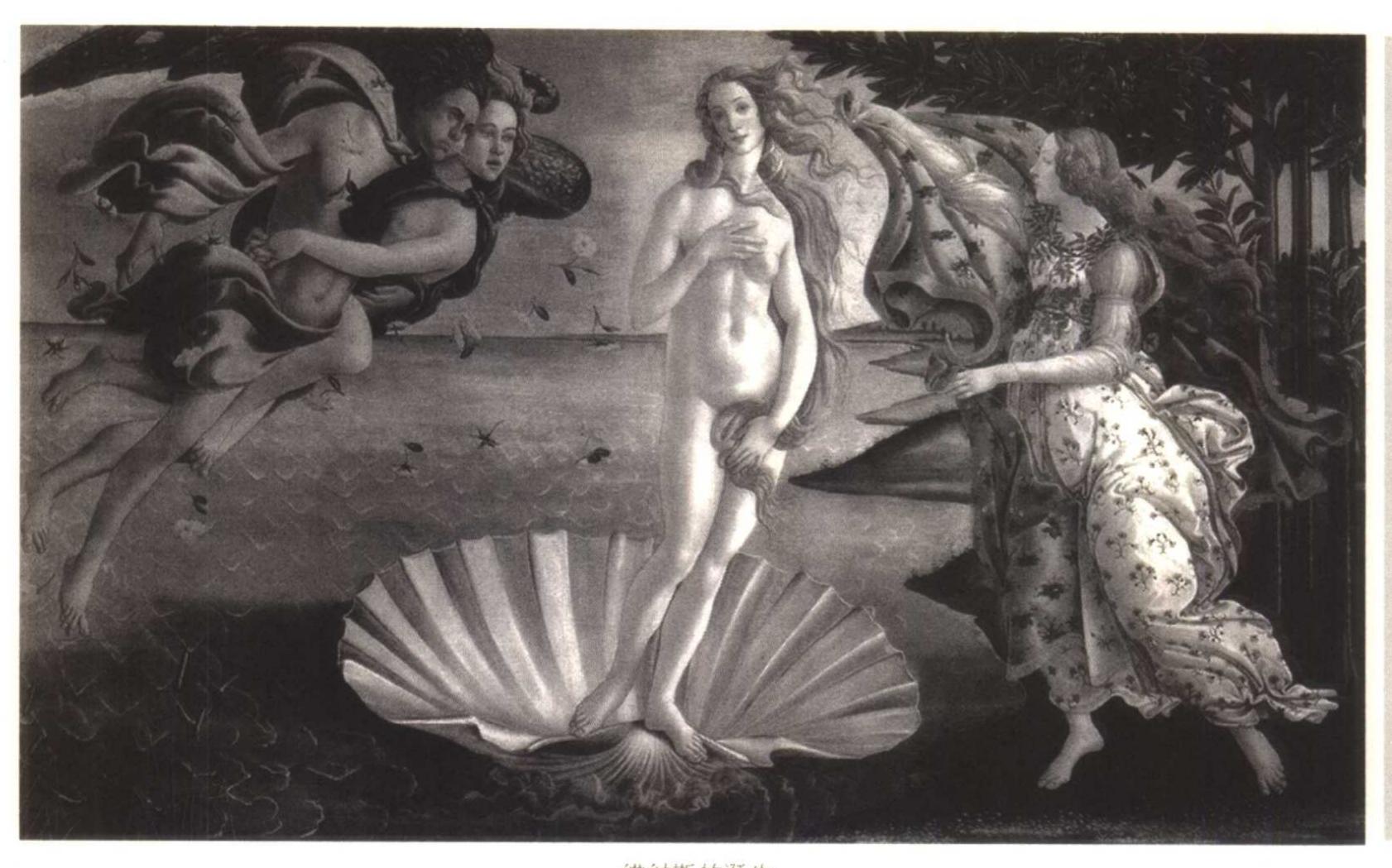
透视法就是由近及远地逐渐缩小画中的人物和建筑, 使它们呈有系 统的递减,而非如以前那样猛然变小。这种构筑景深的方法是早期文艺 复兴艺术与以前艺术的分水岭,也使早期文艺复兴的艺术与用实验方法 巧妙地变化光线、颜色以制造空间效果的佛兰德斯式写实作品不同。布 鲁内莱斯基的好友多纳太罗首先把这种方法用于自己的浮雕,马萨丘则 首先将它用于绘画。后来,阿尔贝蒂又为画家们发明了一种透视结构方 法,并详细地记载于他的著名论文《论绘画》之中。瓦萨里称马萨丘引 进的新的绘画方式是所谓的第二风格。文艺复兴的第一风格以马丁尼为 代表, 那是一种国际哥特式风格; 第三风格是指准确而合于比例的再现, 即文艺复兴鼎盛时期的科学的透视法,包括佛兰德斯式的方法。阿尔贝 蒂曾经说过: 画框是"一扇窗子", 观赏者透过它能欣赏到艺术家创造 的小世界。透视法的发现标志着人类在平面上再现三维立体世界的革命 性突破。

托马索·迪·乔凡尼·马萨丘的《三位一体》就是第一批按照透视法规则所作的画中最有名的一幅。这是佛罗伦萨一座教堂的壁画。它画的是圣母和圣约翰在十字架下。马萨丘生于佛罗伦萨,1422年入画家行业公会,1425-1428年间创作其最伟大的绘画——佛罗伦萨新圣母玛丽亚教堂的壁画《三位一体》。马萨丘认为"作画就是对真实事物的模仿"。马萨丘在画这幅画时,对人物的头部、服饰、建筑、人体以及色彩和远近大小都采用新的透视法则和明暗表现法加以处理。他的这幅画不仅对绘画艺术的再生产生巨大作用,而且影响了整个文艺复兴时期的绘画。

波提切利是早期文艺复兴时期佛罗伦萨的另一位杰出画家。他的名画有《春》和《维纳斯的诞生》。《春》是根据当时的诗人波里西安的寓言诗而画的。画面上,一片密密的果树林间,小爱神丘比特从空中飞来,而鲜花盛开的草地中间则站着爱神维纳斯;右边三位美女拿着薄纱,携手而舞;最右边,带佩刀的麦丘利用神杖拨着天上的乌云;左前方,仙女欧莱底亚正把头戴花环、身穿花衣的春

维纳斯的诞生

神推出来,风神正要把春神从背后劫走。人们对这幅画的诠释是多样的。一种诠释认为画家用拟人化的手法表现一年中最有生机的八个月。从左到右依次是二月(衣服和头发随风飘动的风神),三月(口中吐出花叶的仙女),四月(由前者演变而成的四处散花的花神),五月(正中间的维纳斯),六、七、八月(携手起舞的三个女神)和九月(用神杖拨乌云的麦丘利)。这幅富于诗意、形象优美的寓言性作品,既表现万物复苏和春天的欢乐,又隐喻画家对春色不会常驻、秋冬将要来临的抑郁。整个画面犹如织毯般鲜艳,画面形象犹如一首优美乐章的音符。

《维纳斯的诞生》这幅画也是根据波里西安的诗而作的。画中,碧波荡漾的海面上,升起美丽优雅的女神维纳斯,两个展翅飞来的春风之神带来了纷飞的鲜花和春天的灵气,海岸上走来的身穿花衣的天后赫拉正为维纳斯加衣。而在女神维纳斯羞涩纯洁美丽的面容上,却显出一种内心的抑郁。这种深沉的情调使这幅优美的画格外令人深思。

早期文艺复兴时期著名的雕塑作品有多纳太罗的《大卫》,这是古典时期以后首个裸体人塑像。

B THREE 盛期文艺复兴的艺术

蒙娜丽莎

15世纪末,佛罗伦萨政治上趋于不稳定。继佛罗伦萨画派之后,罗马成了当时艺术的中心。在威尼斯,良好的经济条件和比较自由的思想意识,使美术有了很大的发展与成就。后来,德、法、尼德兰等地兴起了文艺复兴运动,文艺复兴影响了欧洲文化。意大利的达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔的艺术活动与成就,标志着文艺复兴时期美术发展的高峰。他们被称为文艺复兴时期的"三杰"。

莱奥那多·达·芬奇生于佛罗伦萨附近的芬奇。1482年到米兰。1497年创作了《最后的晚餐》及《圣母子与圣安妮、圣约翰》,1503年作《蒙娜丽莎》,1507年任法国弗朗西斯一世的画师兼工程师。1513-1516年去罗马寻求教皇的恩宠,未成,1517年离开意大利去法国。达·芬奇多才多艺,集发明家、科学家、建筑家、音乐家、数学家和画家于一身。

达·芬奇是鼎盛时期文艺复兴古典风格的开创者。他观察大自然,发现了空气有颜色,物体愈远,就愈隐没在淡蓝的雾气中。他也察觉出了阴影有色彩,认为由于物体的相互反射,"物体不能够完全现出原来的颜色"。他在画中让远方的形体失去原有的色彩,而运用带蓝色那种朦胧的画法,以色彩暗示画中空间的深度。达·芬奇在外科解剖上的贡

岩间圣母

最后的晚餐

献,使他名垂医学史册,而且也使他能准确地描绘人体。事实上,文艺复兴时期的许多画家都对人体解剖学具有广泛的知识,从马佐利诺的《基督的洗礼》或西纽勒利的许多绘画和壁画中可以看出来。

达·芬奇通过《岩间圣母》一画,表现了他对于人的美的概念的诠释,他把圣母玛丽亚的思想感情和人间活动联结起来,使作品摆脱了宗教色彩。《岩间圣母》也显示出他早期作品与古希腊、罗马风格的联系。同时也可看出,他有意识地利用多纳太罗浮雕的绘画手法,并把15世纪最受欢迎的题材之一——小孩带进构图中去。

达·芬奇最著名的作品要算《最后的晚餐》。在《最后的晚餐》中, 达·芬奇违反惯例,将犹大和耶稣及其他弟子摆在一起,如此更加强了 场面的戏剧性和紧张感。观者仿佛能听到耶稣在说:"你们吃的饼是我 的身体,你们喝的酒是我的血液。"对耶稣所讲的有人出卖了他的这番 话,包含犹大在内的弟子们,都以强烈的身体语言表现出各人各样的反 应。这幅画的空间结构和人物构成,以及画面的稳固的中心及秩序,创 造出纪念碑式的庄重感。

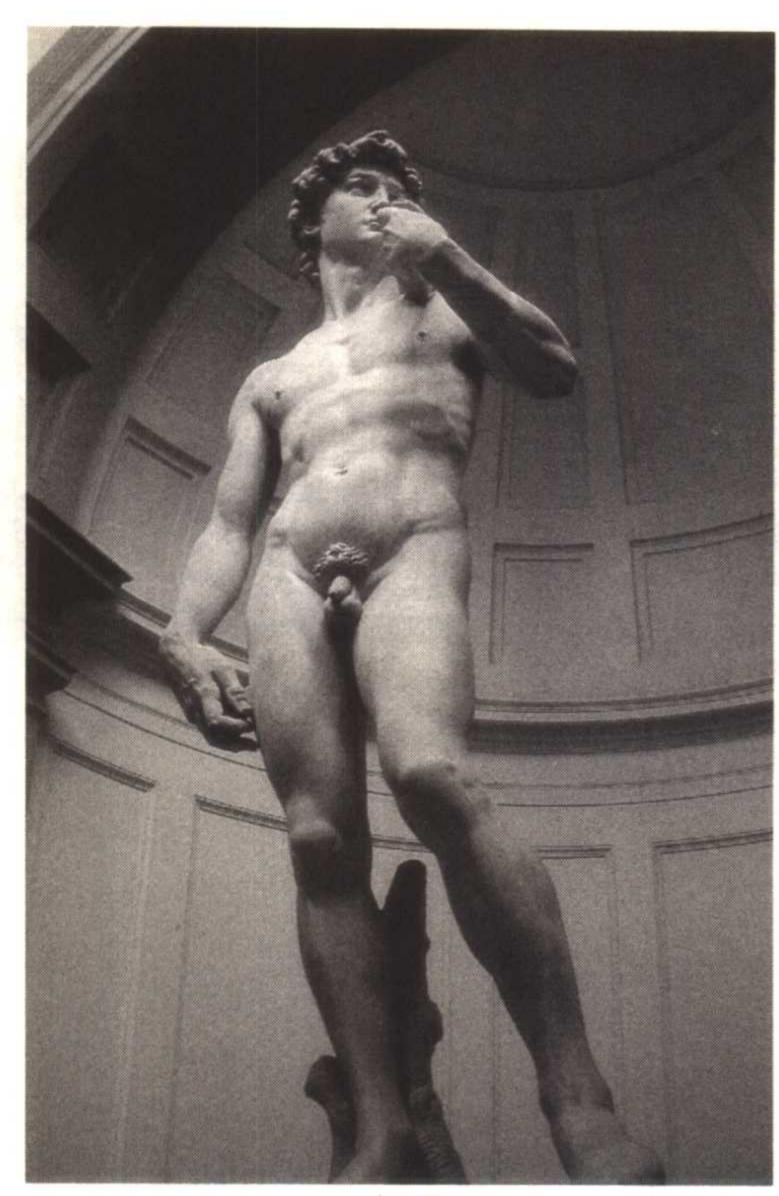

圣克罗齐教堂(传说达·芬奇就在该教堂旁的刚蒂家创作了传世名作《蒙娜丽莎》)

《蒙娜丽莎》又称《焦孔达》,创作于1503年,它也许是世界上最著名的绘画。画中的妇女是意大利银行家焦孔达的妻子。达·芬奇在作画时,为了不使做模特的蒙娜丽莎感到无聊,雇了乐师为她演奏音乐。这幅画以一个年轻女性的温雅的微笑,树起了人性觉醒的旗帜。在《蒙娜丽莎》中,达·芬奇运用所谓渐隐法绘画手法,借着画面物体的明暗微妙的变化,使形态柔和生动,并和周围景物融合在一起。这种技巧给画面带来新的统一感,同时赋予人物丰富的生气。这种画法在15世纪尼德兰的绘画中被称为"空气透视法"。《蒙娜丽莎》作于木板上,画高77厘米,宽53厘米。从1792年起,该画成为法国皇家收藏品,现藏于罗浮宫。

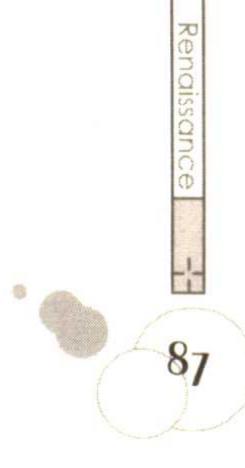

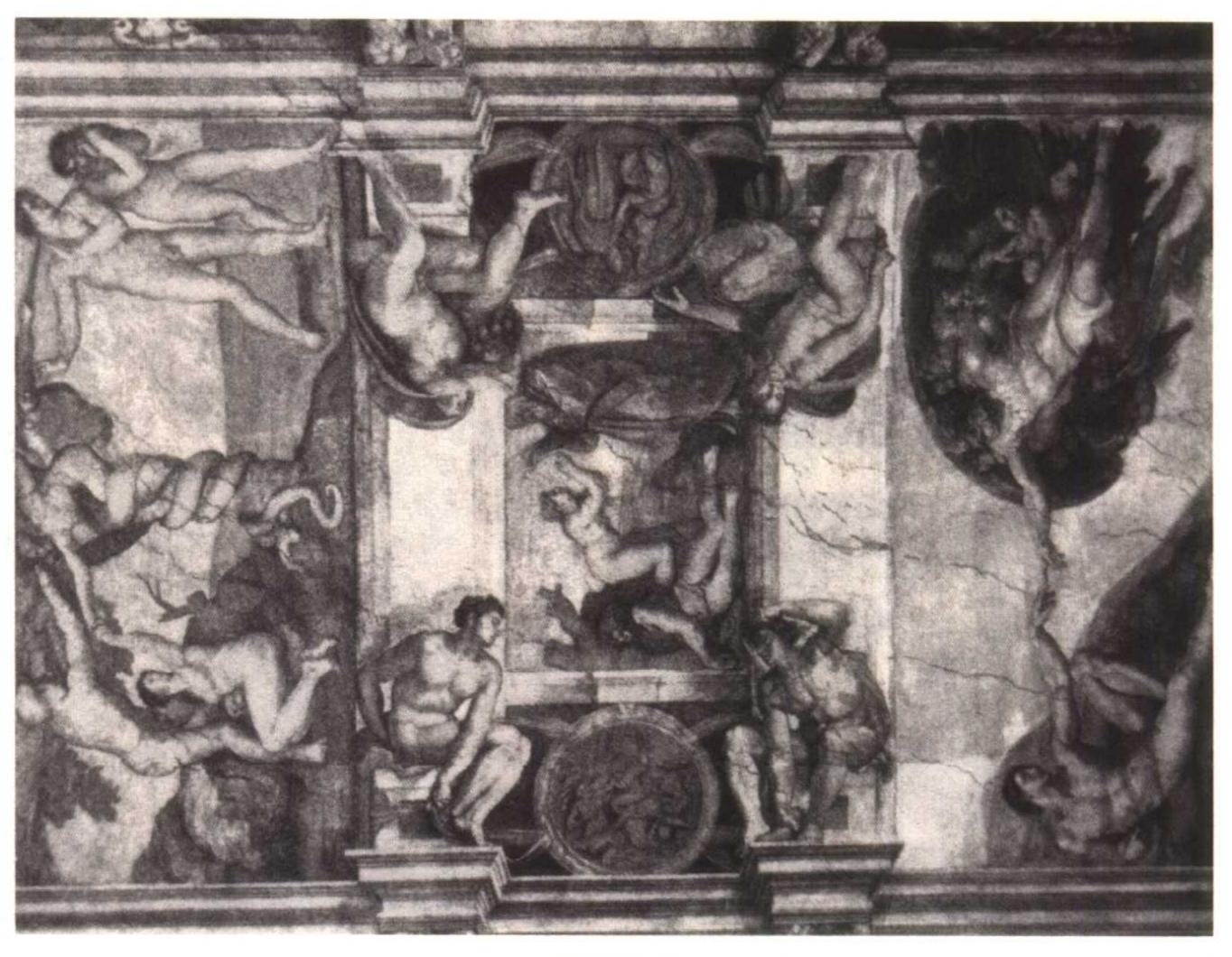
米开朗琪罗墓

最后的审判

米开朗琪罗·布奥纳罗蒂生于卡普雷塞,后迁居佛罗伦萨,1488年 师从基尔兰达约学艺,后转入洛伦佐赞助的由贝尔托多开办的美第奇学 校。1494年去波洛尼亚,1496年在罗马圣彼得大教堂雕塑了著名的《圣 母怜子》。1501-1505年在佛罗伦萨雕塑《大卫》。1505年应召去罗马为 教皇儒勒二世修筑陵墓,后因发生争吵离去。1508年又去罗马绘制西斯 廷礼拜堂天顶画。1524-1534年在佛罗伦萨主持修建美第奇小礼拜堂。 1536-1541年在西斯廷礼拜堂作《最后的审判》。后来又主持圣彼得大 教堂的修建。1564年89岁逝世。米开朗琪罗被赞誉为天才、伟大的诗人、 建筑家、画家和雕塑家。

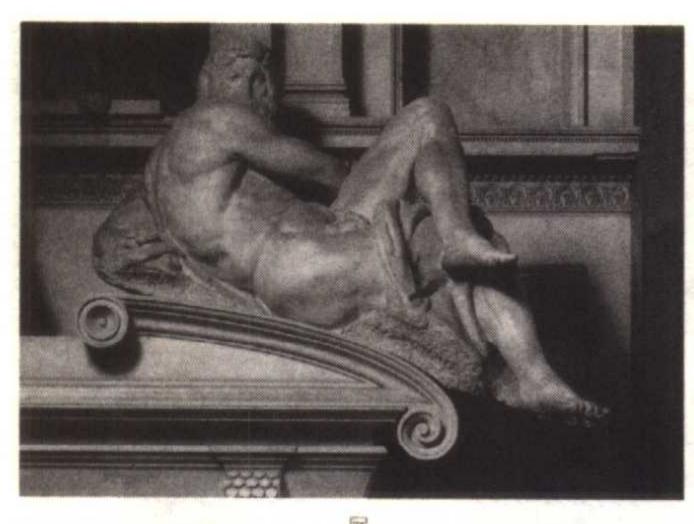

亚当的创造

米开朗琪罗与达·芬奇都具有非凡的才华。在绘画上,达·芬奇注重营造柔和的艺术氛围,米开朗琪罗则表现出雄伟有力的气势,二者阴柔和阳刚恰成对比。米开朗琪罗的西斯廷壁画和拱顶画气势磅礴,包含300多个人物。在《最后的审判》壁画以及讲述《圣经》故事的拱顶壁画中,人体造型结实浑厚,表现出生动而强烈的运动姿态,充满戏剧性的力量感。壁画不仅人体描绘准确,充满力量感,而且构图宏伟,是美术史上的杰作。《最后的审判》中,在耶稣的审判下,登场人物都被赋予希腊化雕刻般的那种雄浑而夸张的肉体以及激越的表情,善人、恶人都笼罩在悲苦的气氛中。

《创世纪》拱顶画表现了米开朗琪罗内心深处的痛苦和不平静,他用造型艺术把英雄的悲剧性心理表现了出来。在这点上他成功地吸取了古希腊罗马艺术的营养。《亚当的创造》具有希腊化雕刻般的雄浑。而画中充满阳光的亚当,则是文艺复兴全盛时期理想的人物像。

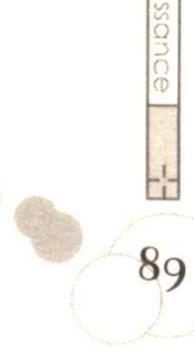

圣母怜子

米开朗琪罗在雕刻上形成了自己的风格。他深受新柏拉图主义的影 响,认为雕刻就是将雕像从石块这个物质的牢狱中解放出来,然而,在 朱利亚诺·美第奇家族陵墓的石棺上,《昼》和《夜》拟人像的裸体却 散发出懒洋洋的忧郁情调。《圣母怜子》表现了一个慈爱的母性的庄严 和崇高的美。死去的基督安卧在母亲的膝上,而悲伤沉思的圣母则伸开 双臂,似乎仍想护卫她那为人类而献身的儿子。米开朗琪罗的《大卫》 和《摩西》都是极有名的作品。

西斯廷圣母

拉斐尔生于乌尔宾诺画家之家。后到佛罗伦萨师从达·芬奇和米开朗琪罗。1508年应教皇儒勒二世之召去罗马给梵蒂冈教皇寝宫做装饰。1512年作祭坛画《西斯廷圣母》。1514年继布拉曼德之后成为圣彼得大教堂主建筑师,1517年负责罗马全城的规划。与充满悲剧色彩的孤寂的天才米开朗琪罗不同,拉斐尔是入世的艺术家,青年得志,一帆风顺。

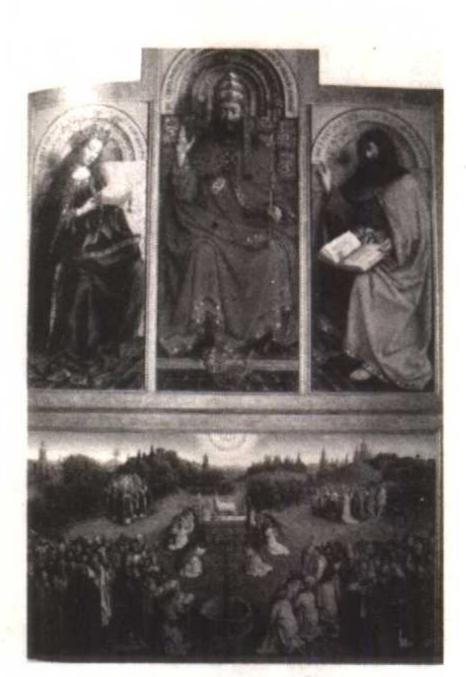
《西斯廷圣母》是拉斐尔后期的作品,但却是众多的圣母画中最为突出的一幅。这是为教皇西斯托斯逝世而作的一幅祭坛画。画中,体态优美匀称的圣母沉静而安详。从她的矜持和庄严中还隐约可见她的一丝温柔羞怯。充满深沉而善良的光辉的双眼也流露出恐惧和不安的神情。迎风飘动的披巾和斗篷下隐露出美丽的身姿。圣母深情地搂抱着小耶稣从云端缓步走来,象征着她把爱子献给拯救人类的事业。在她的左下面是抬头望着圣母的教皇西斯托斯,右端的妇女是圣娃拉。整个画面人物的塑造、空间和色彩的处理,表现出了节奏、和谐与统一的形式美的法则。评论家说,这幅圣母像"即使到人类停止信仰的时候,也不会失去价值"。

雅典学院

拉斐尔为罗马梵蒂冈教皇的"签字大厅"而作的《雅典学院》是文艺复兴时期艺术家仰慕古典文化和艺术的代表作。画中,拉斐尔运用丰富的想象,让他所崇敬的属于不同时期的学者们集聚一堂。整幅画以柏拉图和亚里士多德为中心,两侧有许多重要的历史人物。两臂交叉的白衣青年是希腊亚历山大大帝;穿绿袍的是哲学家苏格拉底;斜躺在台阶上的老人是希腊犬儒学派哲学家狄奥古尼。下一层左边一组中,站着伸头向左看的老人是阿拉伯学者阿维洛依;在他左前方蹲着看书的是毕达哥拉斯;右边一组中,阿基米德正弯腰和四个青年演算几何题。右边尽头,天文学家托勒密手持天体模型。《雅典学院》是拉斐尔最优秀的作品,它同达·芬奇的《最后的晚餐》、米开朗琪罗的《最后的审判》并驾齐驱,被列为文艺复兴盛期壁画艺术的光辉代表,是纪念碑式的现实主义典范作品,美术史家誉之为文艺复兴盛期三大杰作。

F UR 北方文艺复兴

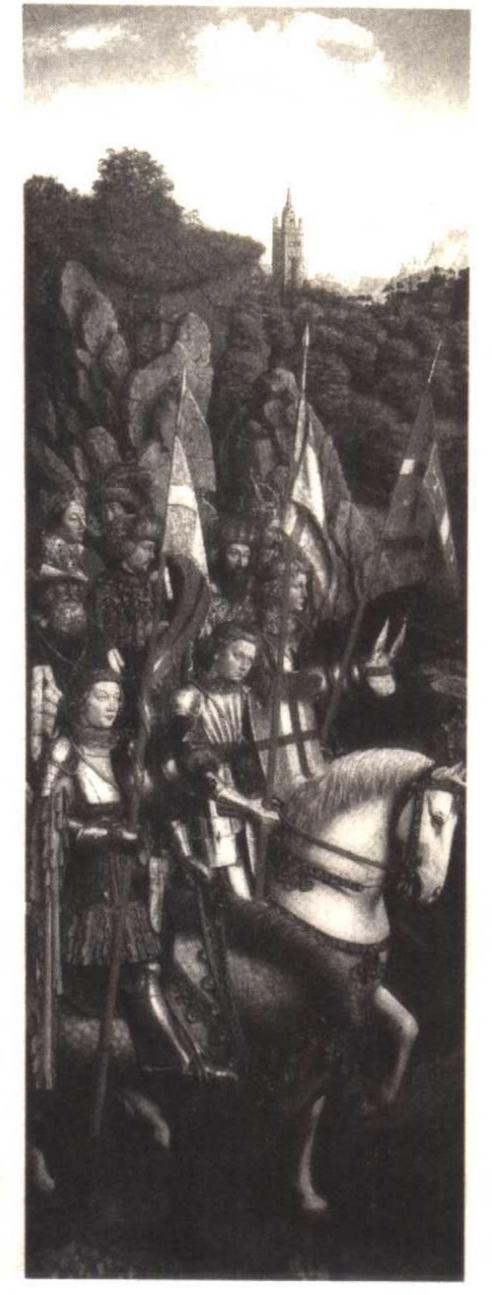
根特祭坛画: 羊羔的礼赞

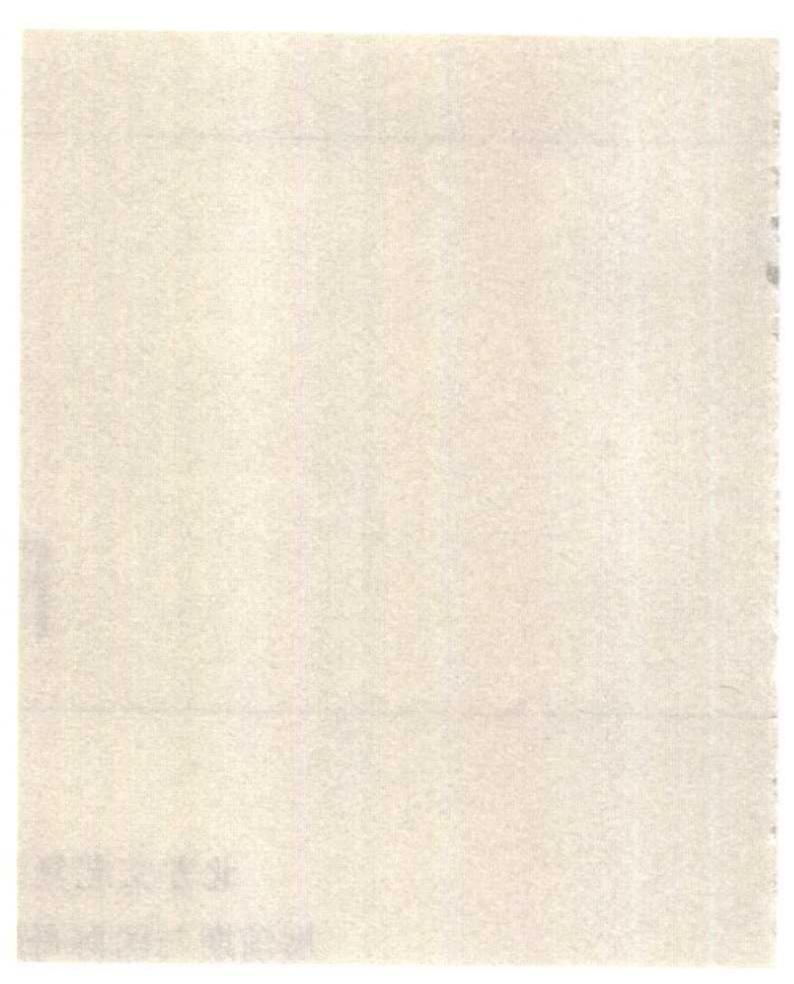
北方文艺复兴是指1420-1600年间意大利以外的西欧艺术。它的发展前期与国际哥特式艺术相连,后期则与巴洛克风格相重叠。在欧洲北方最终实现如镜像般反映现实世界场景的不是雕刻家,而是画家。约翰·凡·艾克发明了油画画法。凡·艾克跟勃艮第公爵的宫廷有联系,但是他绝大部分时间是在尼德兰工作。

北方艺术与南方艺术的差异

跟凡·艾克同时代的欧洲南方艺术家,即布鲁内莱斯基那一派的佛罗伦萨艺术名家,已经发展成功一种方法,用几乎科学的精确性把自然表现在画面中。他们先从透视形状的骨架入手,并运用解剖知识和短缩法则去构成人体。而北方艺术家,如凡·艾克走的却是不同的路线,他造成真实感的办法是耐心地在细节上再增添细节,直到整个画面变得像是镜子般地反映可见世界为止。北方艺术和意大利艺术之间的这种重大区别一直保持了很多年。可以说,主要以表现花朵、珠宝或织品等事物的美丽的外观见长的,大概就是北方艺术家,特别是尼德兰艺术家的作品;而以鲜明的轮廓、清晰的透视法、对人体的准确描绘见长的,大约就是意大利的绘画作品。

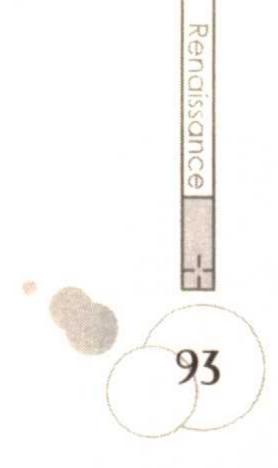

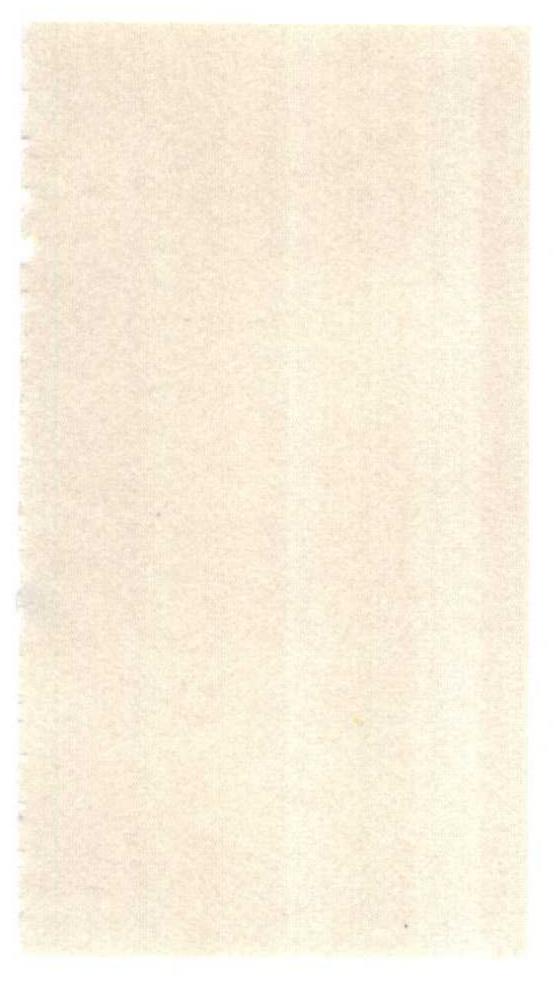

根特祭坛画

约翰·凡·艾克和他的哥哥希伯特·凡·艾克完成了《神秘的羔羊》《根特祭坛画》《钉刑图》和《最后的审判》,这些画与宫班的《美洛德祭坛画》一样写实。画中深邃的空间和起皱的衣服缺乏国际哥特式艺术的优雅,但却更真实。不过画中的人物还是缺少质感,空间效果也非由前缩法造成,而是画家巧妙变化光线和颜色的结果。在《根特祭坛画》和《钉刑图》中,我们可以由最前方的人物望到远方的耶路撒冷城和山峰,而物体的固有色的浓度及明暗的对比呈递减状态,整个景物融入淡淡的灰蓝色,最远处的山巅和苍穹连为一体。这就是所谓的"大气透视法"。大气并非完全透明,即使是最晴朗的天气,空气还是形成一道蒙蒙的屏障,笼罩在我们视野所及的景物四周。在凡·艾克的画中,我们可以看到逼真的树木和风景,以及地平线上的城市和城堡。山崖上的花草也以无限的耐心画出。凡·艾克似乎把每一个微小细节都重现在他的画面上,以至人们能数一数马鬃,看到马眼中的光彩,由此可见北方艺术的细微。

阿尔诺芬尼夫妇

凡·艾克最著名的画是《阿尔诺芬尼夫妇》, 现藏于伦敦国家 美术馆。这幅画反映的是1434年, 布尔日城商人乔瓦尼·阿尔诺 芬尼娶乔瓦纳·赛纳米为妻的婚礼场景。画中, 这对新婚夫妇手 拉手站在卧室房间里。从窗子射进的光线中, 我们可以看到乔瓦 尼的手举在胸前, 乔瓦纳抓着裙子。

整幅画构图的中轴线从吊灯、中间的镜子直至下面的小狗,镜子是所有斜线的相交点。从镜子中,可以看到这对夫妻的背影、大床、木箱、窗沿和水果,以及百叶窗外的景色——绿树和蓝天,挤在门口的穿着红蓝衣服的一群人。凡·艾克应是门口的两个男人中的一个。镜子上面签着: Johannesde Eyck fuit hic(约翰·凡·艾克在此)。画家在这幅画中是以证婚人的身份出现的,这幅夫妻肖像宛如证婚照片。

圣玛丽亚教堂内厅

油画法

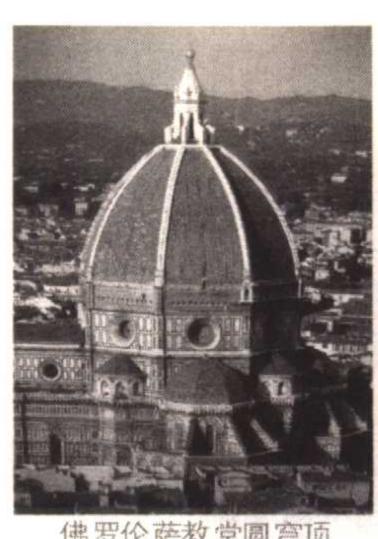
为了像镜子一样反映现实的全部细节,凡·艾克不仅改进绘画技术,还发明了油画颜料。用油来调制颜料以便涂到画板上。以前的画家所用的颜料大都是有色的植物或矿物制作,首先把有色的植物或矿物磨成粉末,使用前,加上一些液体使粉末形成糨糊状。液体最初用蛋清制成,但是干得太快,色彩也不易慢慢地相互转化以达到柔和。凡·艾克对那种配方不满意,开始用油代替蛋清,这样作画时就可以从容得多。他制作出光亮颜料,能够用于透明的色层,而且可以用尖的笔在画面上画出高亮度带,取得更逼真的效果。

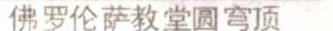
湿壁画法

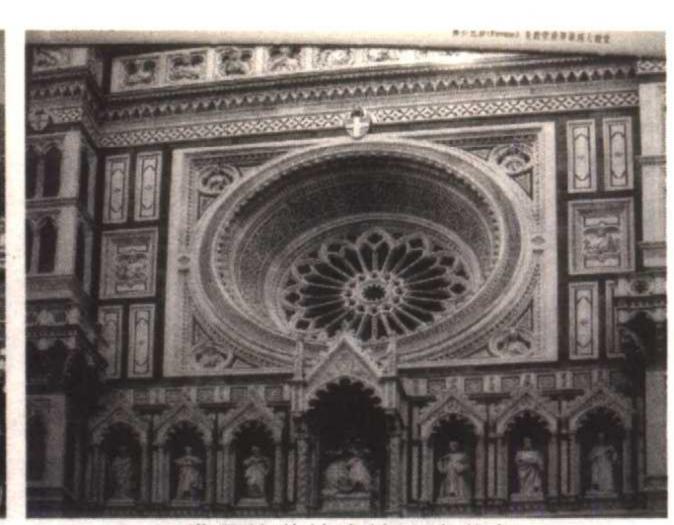
当凡·艾克发明油画时,在意大利画壁画主要是使用湿壁画的技法。这是一种往湿石灰墙面着色的技术,颜料也是用水调和的,以便它能与灰泥结合。湿壁画必须迅速地绘制,以便它能在石灰干之前完成。湿壁画以快速流动的线条见长,它在色彩表现上有局限,没有油彩画般的华丽色彩及微妙的协调表现。湿壁画法在米开朗琪罗以后也大量使用,但在湿气重的佛罗伦萨,湿壁画不久就被在壁上贴帆布的方法取而代之。

IN VE文艺复兴时期的建筑

佛罗伦萨教堂的玫瑰花窗

文艺复兴运动赋予了欧洲建筑以一种新的面貌。在人文主义思想影 响下,建筑家们开始抛弃象征神权的哥特风格,转而提倡复兴古罗马的 建筑风格。古典柱式再度成为建筑造型的主要构件。半圆形券、圆形穹 隆、水平向的厚檐同哥特风格中的尖券、尖塔、垂直向上的束柱、飞扶 壁等相对立。文艺复兴的建筑轮廓讲究统一、整齐与条理性,而不像哥 特风格那样高低强烈。如意大利佛罗伦萨的圣玛丽亚主教堂,一反哥特 式教堂建筑的惯例, 大胆地采用古罗马穹隆顶的形式。

文艺复兴时期的建筑理论家继承了古罗马的建筑理论家维特鲁威的 "和谐就是美"的观点,并且认为建筑物内在结构的美比装饰美更本质。 阿尔伯特在《论建筑》中称,美是和谐,是建筑物的各个部分合理的比 例和协调关系,整体的一致性和完整性。文艺复兴时期的建筑理论家同 古希腊罗马的哲学家一样,认为美是有规律的,建筑物应该受到艺术和 比例的一些确切规则的规范。这个规则就是几何和数的和谐。建筑物应 当反映世界万物存在的普遍和谐以及美。

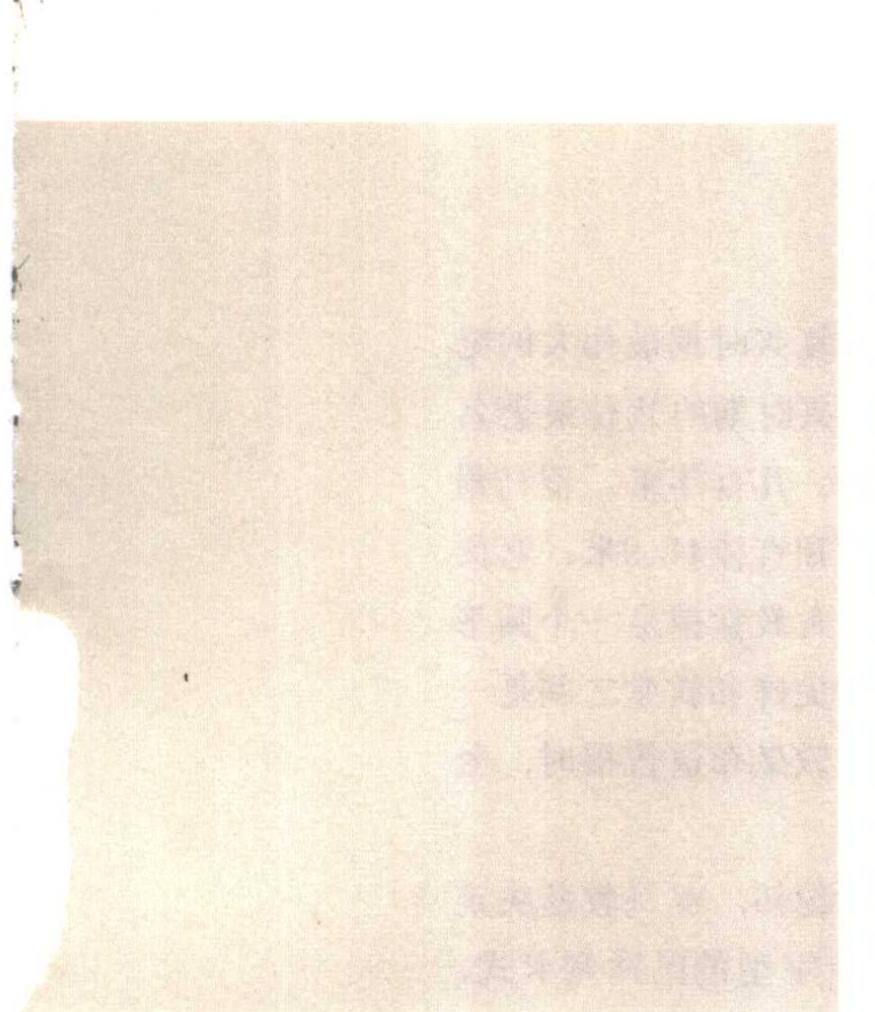
维特鲁威以人体作为"匀称"比例的典范, 达·芬奇也从对人体的 分析中总结出最完美的比例和几何图形、并以此推论建筑美的规律。阿 尔伯特用人体的比例来解释古典柱式。巴奇奥里总结说: 所有的度量应 来自人体, 在人体中可以找到自然美的最奥秘的比例。

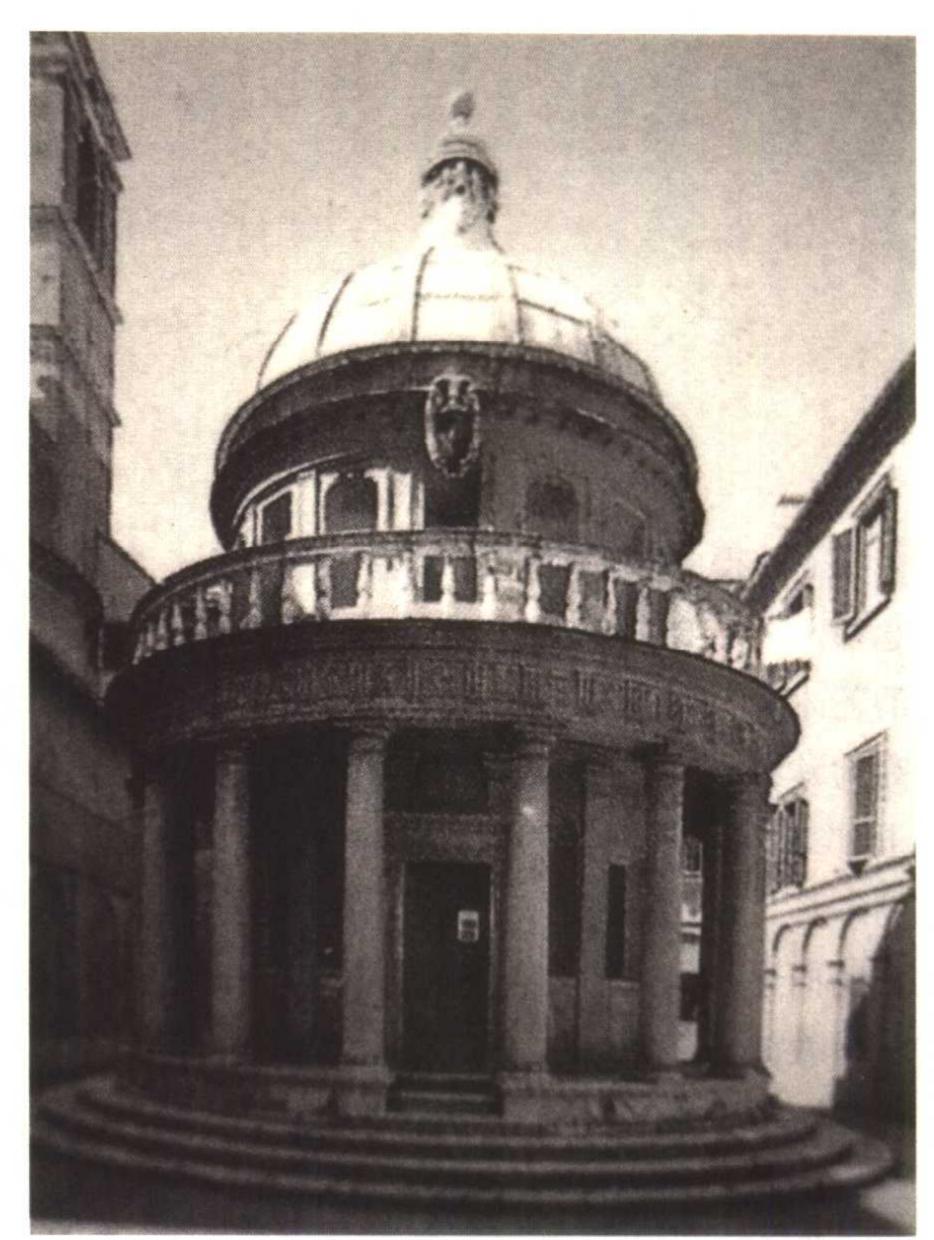

佛罗伦萨教堂内部

文艺复兴建筑风格形成于15世纪意大利的佛罗伦萨,16世纪起传遍 意大利, 并以罗马为中心辐射到欧洲其他国家。

菲利波·布鲁内莱斯基是文艺复兴式建筑的创始人。他在佛罗伦萨 的哥特式主教堂安放了一个巨大的圆顶。当我们进入布鲁内莱斯基在佛 罗伦萨设计的圣罗伦佐教堂内部时,能更清楚地看到他对罗马式建筑的 复活。在那光明、匀称的内部,没有哥特式建筑的那些特征,高高的窗 户和细长的立柱被灰色的壁柱分割开来的没有窗户的白色墙壁代替,壁 柱是一种古典"柱式",它们在那座建筑的结构方面没有实际功用,布 鲁内莱斯基把壁柱放在那里, 仅仅是为了明显地表示出内部的形状和比 例。

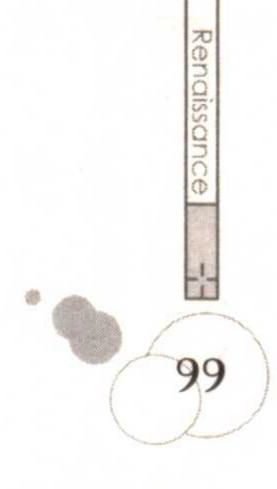
坦比哀多

文艺复兴建筑风格的另一位先驱是柏拉孟特。他于1502年在罗马圣彼得修道院中圣彼得殉道的旧址上(传说耶稣的门徒圣彼得是在这里被钉上十字架的)修建的小礼拜堂,树立了文艺复兴建筑的主要模式。他按古罗马圆形寺庙样式设计了一座集中式的圆形建筑,6.1米直径的神堂外墙是一圈多利克式的柱廊,穹顶连十字架在内高14.7米,地下有墓室。在这个名为"坦比哀多"的仿古罗马圆形寺庙的建筑中,圆满的穹顶、圆柱形的神堂和鼓座、环绕的柱廊以及首尾连为一气的穹顶的肋和鼓座上的壁柱,使建筑具有体积感和完整性。坦比哀多树立了文艺复兴建筑的主要模式,一而再,再而三地被采用。柏拉孟特在设计文艺复兴时期最著名的罗马圣彼得大教堂时,再次采用坦比哀多样式。

圣彼得大教堂是梵蒂冈教廷的中心,也是文艺复兴时期最伟大的纪念碑,从1506-1626年历时120年才建成,文艺复兴时期的几位最著名的艺术家,包括拉斐尔和米开朗琪罗都曾参与修建。几百年来,罗马最高的建筑一直是圣彼得大教堂。圣彼得大教堂的穹顶直径41.9米、穹顶上部采光塔上的十字架尖端高137米,全城可见。大教堂前是一个圆形的广场,中心矗立一座由埃及运来的方尖碑。在方尖碑和教堂之间是一个地面逐渐向教堂升高的被柱廊环抱的梯形广场,教皇布道祝福时、全场的教徒都能看到他。

圣彼得大教堂是为纪念殉难的圣徒彼得。16世纪初,罗马教廷决定改建中世纪初修建的圣彼得教堂,旧教堂是拉丁十字型的巴西利卡式。教皇尤利亚二世要求新教堂在规模上要超过古代罗马最大的庙宇——万神庙,还打算把自己的墓安放在教堂里:"我要用不朽的教堂来覆盖我的坟墓。"

1574年,文艺复兴的巨匠米开朗琪罗主持圣彼得大教堂的修建。他要求教皇授予他全权决定建筑方案,并决心使古代希腊罗马的所有建筑在圣彼得大教堂面前黯然失色。米开朗琪罗恢复了柏拉孟特的平面设计方案。他加强了屋基与墙垣的沉重感,摒弃了空间与整体的复杂划分,使整个布局浑然一体,并修建了用柱廊围绕的中央鼓座,开始规模庞大的圆穹顶的建筑工程。他所设计的穹顶最后是在戴拉波特和封塔纳的主持下完成。建成后的穹顶直径41.9米,虽略小于万神庙的43.4米,但其内部高度达123.4米,几乎是万神庙的三倍。

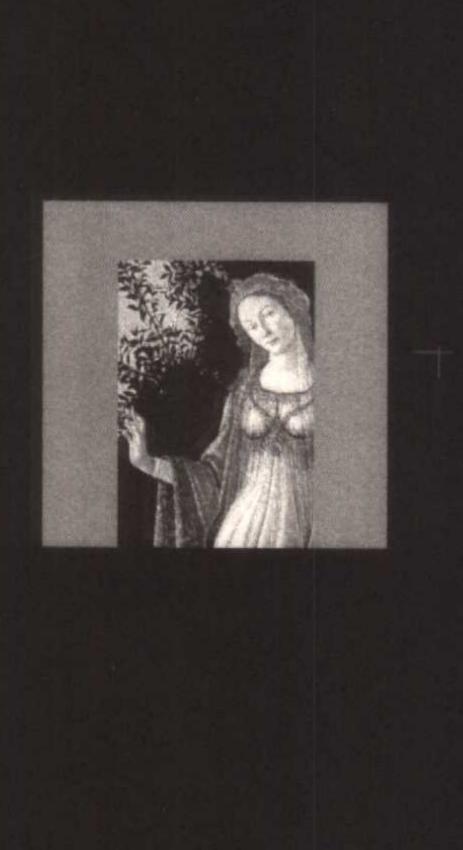

圣彼得大教堂终于在1626年完成,成为文艺复兴这个人类历史伟大转折点的艺术纪念碑,是世界上最大的基督教堂。走进教堂内部,彩色的大理石、壁画和雕刻,恢弘高敞的空间和富丽堂皇的墙面及穹顶装饰都使人赞叹震惊。中殿大理石地面上有一块圆形的彩色大理石,相传800年,神圣罗马帝国皇帝就是跪在这里由教皇加冕。

圣彼得大教堂圆形大穹顶的下方是29米高的青铜祭坛。祭坛顶部有涡卷形和月桂花形饰物及人物雕塑。祭坛由四根巴洛克风格的铜柱支撑,铜材取自罗马神庙,祭坛周围是89盏长明油灯。唯有教皇才能在这里主持弥撒。

祭坛前方略低的地方是忏悔室,一道青铜门通向圣彼得的陵墓。1940年,教堂下面的埋有历代教皇的地下墓室向公众开放。祭坛后面陈列着木质和象牙装饰的圣彼得的座椅,铸造于12-13世纪的圣彼得的铜像也安放在那里。经过几个世纪以来信徒的亲吻,铜像的脚趾已变得很薄。祭坛所在的圆形大厅环绕着巍峨的圆柱,周围窗户上有绚烂的装饰面板。

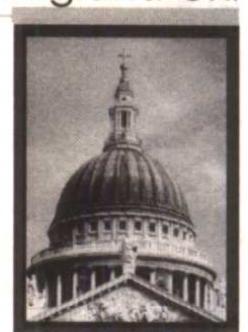

England Oxford

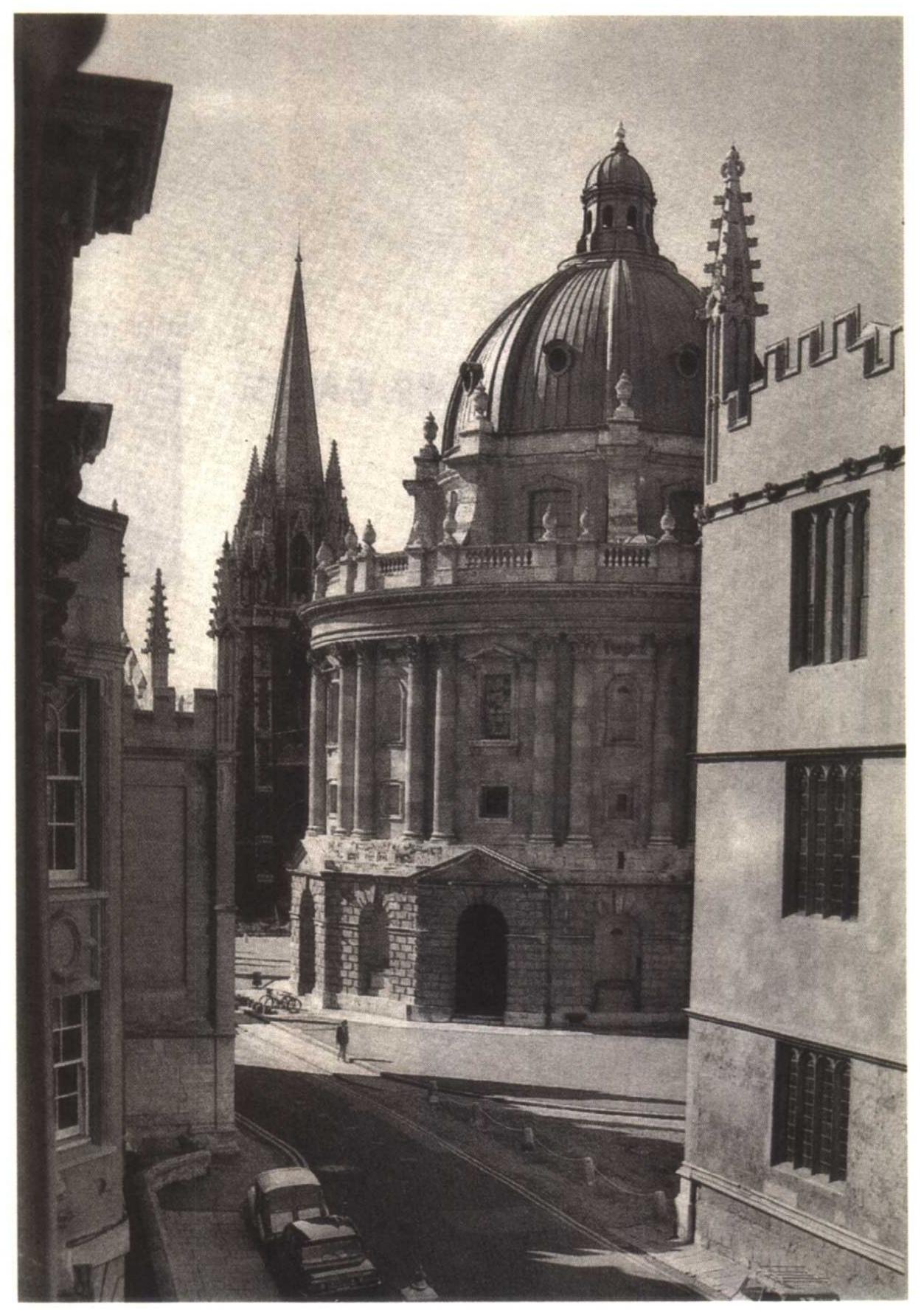

NE 英国的建筑发展

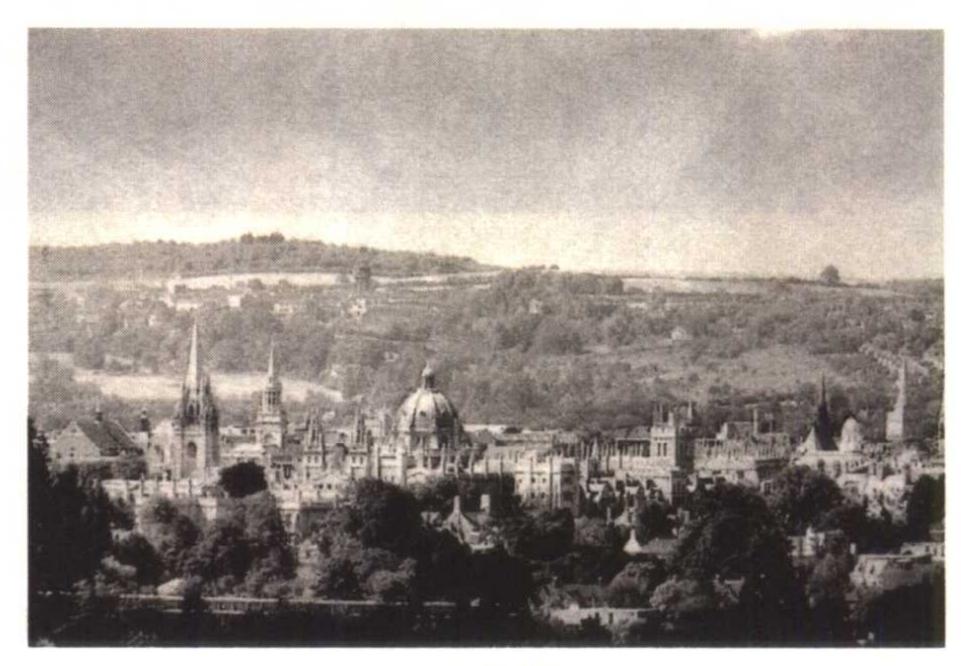
圣爱德蒙德学院

17世纪初,建筑师琼斯把意大利文艺复兴的风格介绍到了英国,把哥特式建筑同文艺复兴风格结合起来。克里斯朵夫·瓦伦爵士继承了琼斯所引进的意大利建筑师帕拉第奥所代表的风格,并把它同荷兰建筑格调糅合起来。瓦伦主持重建了伦敦圣保罗大教堂和市内50多座教堂,也参与了汉普敦王宫的修建。瓦伦用巴洛克的细节表现古典风格。圣保罗大教堂有古典式的圆穹顶,正立面却有巴洛克高塔。牛津大学的兰德克利夫图书馆也是瓦伦的杰作。瓦伦的巴洛克风格在他的学生霍克斯摩尔和约翰·凡布里奇的手中得到更进一步运用。凡布里奇所设计建造的布伦宁宫苑规模巨大,建筑外形庄重,园林设计极其优雅,堪与凡尔赛宫比美。

兰德克利夫广场

英国人崇拜家庭与舒适,城堡是家庭的象征。城堡建筑风格也影响了英国民用建筑的构思。许多富人府邸都采用中世纪城堡的"E"和"n"字形的平面设计,并有带城堞的城墙和角垒。覆盖着绿阴的内院入口走廊通常很狭窄,建筑的主要部分是大厅,与正立面平行的长长的走廊成为进入各个房间的信道。长廊和大厅挂着油画和家族祖辈的肖像。大房间里往往有尼德兰式的壁炉,两边有壁柱。英国气候寒冷,冬季夜长,壁炉因而必不可少。墙是橡木拼板而成,大厅屋顶常有扇形拱和倒三角形装饰的哥特式结构。此外,窗户也高大凸出。

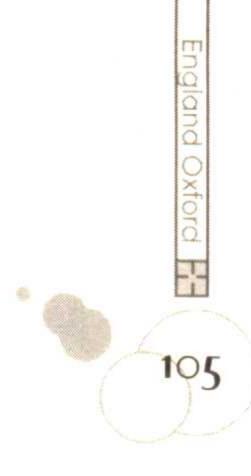
牛津远眺

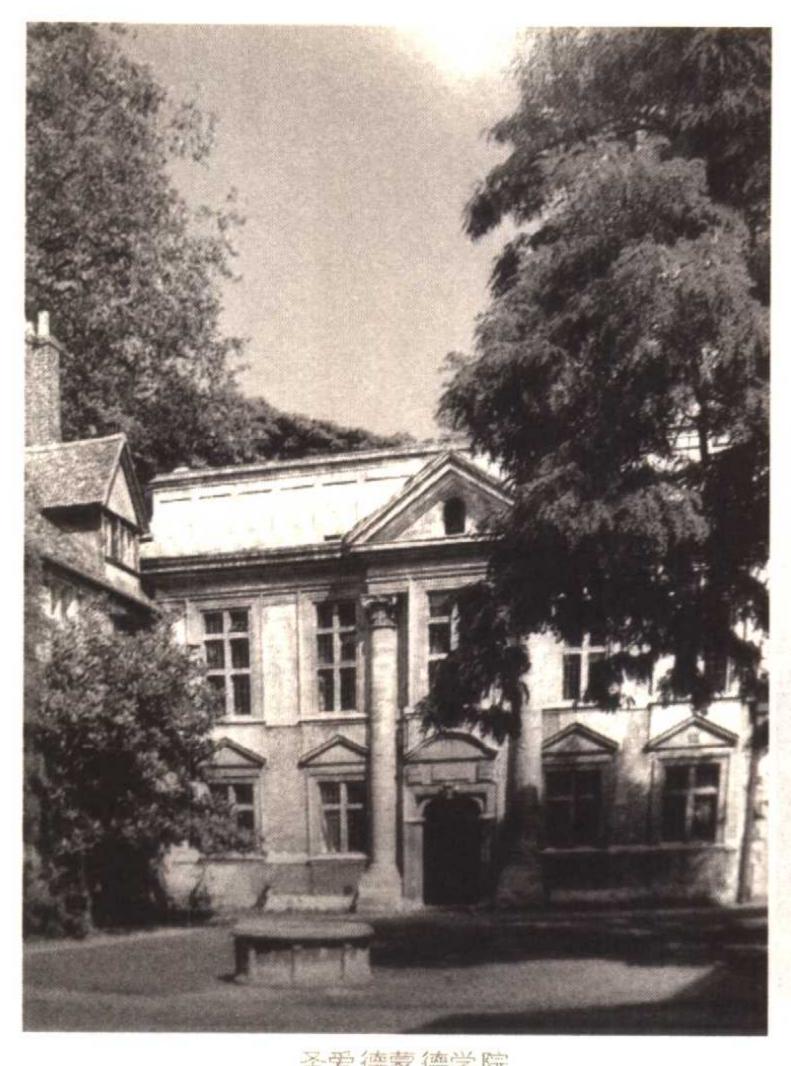
被美国前总统卡特称为"世界学术中心"的牛津大学始建于12世纪,被诗人誉为是"一个有着无数耀眼尖顶的梦幻般的城市"。它悠远的历史和深厚的传统使人感觉时光仿佛在这里停滞,然而它又是一个充满现代气息的城市,有宽阔的大街,令人流连忘返的学院和许多古老的四合院建筑,是各种建筑风格的活的博物馆。

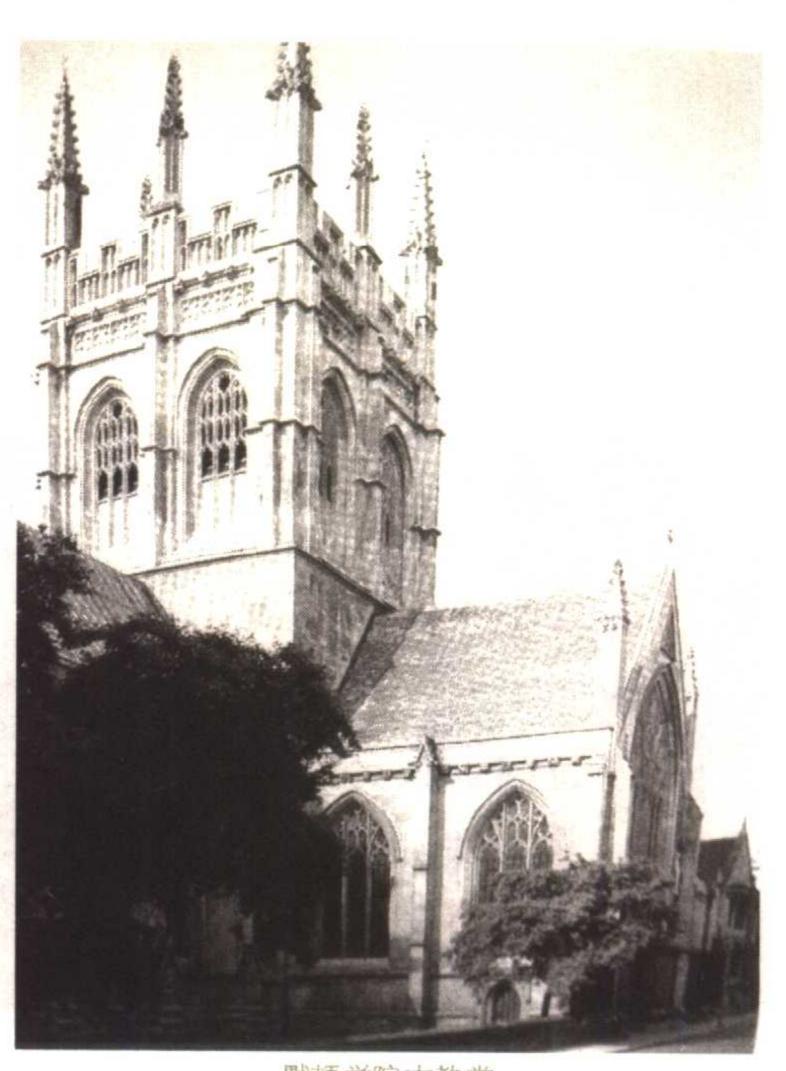
牛津乌瞰

牛津的历史可追溯至8世纪。盎格鲁·撒克逊人为了防止北欧丹麦入侵军队越过泰晤士河,在河边修筑了城墙环绕的小镇。当时牛津是通往各地的交通要道。8世纪,圣佛莱芝怀德就在牛津修建了修道院。912年,盎格鲁·撒克逊人的编年史中提到了牛津(0xford)的名字。放牧的撒克逊人通常在泰晤士河和切尔维河分叉的地方把牛群赶过河,牛津便由此而得名。英文中公牛为"0x",涉水而过为"ford","0xford"意为牛群涉水而过的地方。1100年,亨利一世在牛津附近的伍德斯达克修筑了行宫。12世纪初,欧洲的一些学者已开始在牛津招收学生授课。1167年,亨利二世发布命令,禁止英国学者在海外留学,原来在欧洲著名的巴黎大学学习的英国学者,便来到牛津,在现今大学中心广场与玛丽教堂周围设校办学。最初的学院往往由一座餐厅、教堂和住所组成。牛津的一些最古老的学院因而被称为"Hall"(餐厅),例如圣爱德蒙德学院,学院的前院正面是17世纪修建的礼拜堂。

默顿学院古教堂

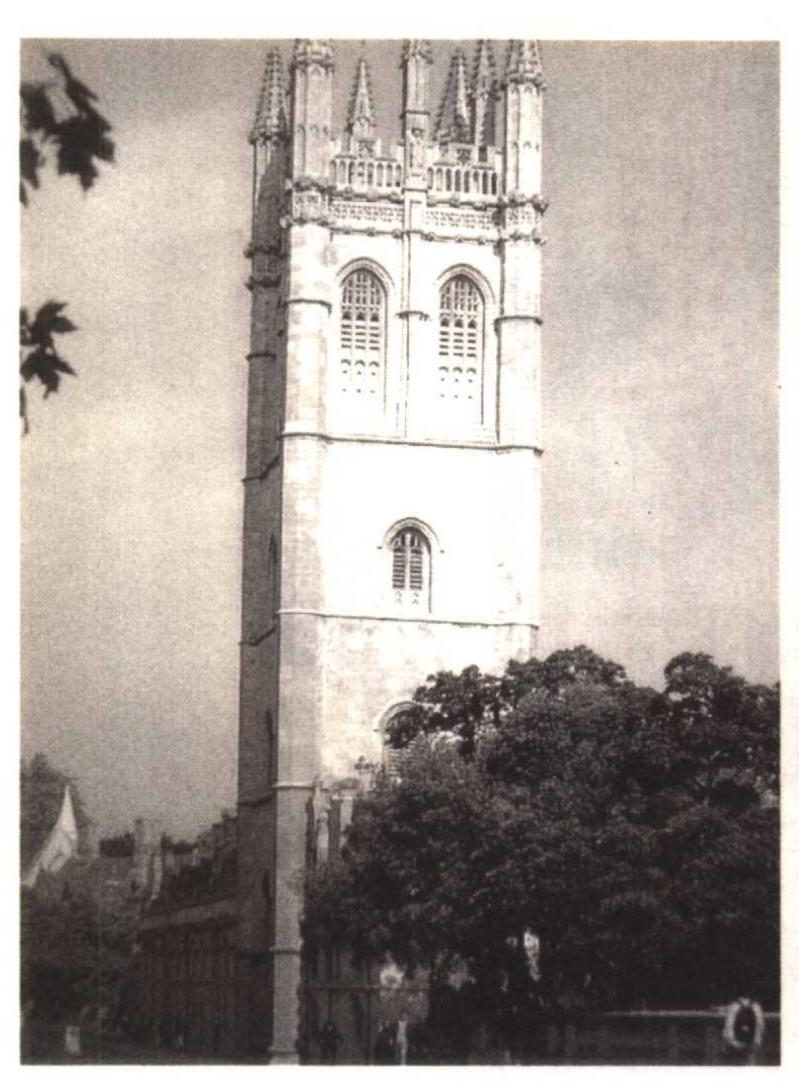
至1184年, 牛津已出现几所学院, 这些学院似乎也形成了一个学术 团体。1209年, 牛津学院的一个学生杀死了当地一位妇女, 市民开始屠 杀牛津学院的学生和教师,牛津的学院不得不停课,一些学者逃到瑞丁 和剑桥。剑桥大学就是以这些逃亡的学者为基础,逐渐发展起来的。直 到1214年,罗马教皇为牛津学者和市民仲裁,命令牛津市赔偿牛津学院 的损失并道歉。牛津市民答应从今以后善待牛津学院的学生和教师、包 括减半房租,每年举行一次宴会款待牛津师生。教皇的命令中包括确认 牛津为大学,享有不受世俗政权管辖的权利等等。1214年这一年便被确 认为牛津大学正式建立三年, 这项教令也被看作是牛津大学建校的教廷 特许状和办学宪章。到13世纪末,牛津已有四所学院:大学学院、贝里 奥学院、默顿学院和圣爱德蒙德学院。牛津大学源于教会学堂,以男士 僧侣教师和学生为主,直到19世纪才单独建立五所女子学院。

布莱森洛斯学院

英国内战期间,从伦敦逃亡出来的查理一世国王把牛津作为其临时的王宫所在地达三年之久。在英国的内战以及后来的第二次世界大战中,牛津都没有遭受战火的破坏,而牛津城西边的考文垂在二战期间被德国轰炸机夷为平地。今天在牛津市中心区约一平方英里的区域内,有900座列入国家文物保护名单之列的历史建筑。

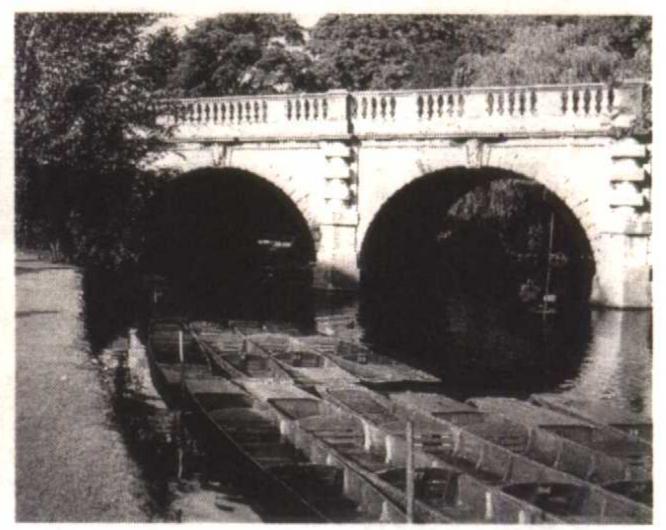
如今的牛津已被誉为世界上最美的城市,每当夕阳西下,站在牛津郊外的山坡上远眺牛津,绿树丛中,耸立着无数的金光闪耀的尖顶、塔楼和圆穹顶,宛如神话传说中的王宫。在城区内散步,转向任一方向都会看到哥特式尖塔顶。诗人们在牛津流连忘返,称誉牛津为"梦幻中的城市"。英国历史上最著名的建筑家,如莱恩、霍克斯莫尔等都在牛津留下了他们的建筑杰作。牛津大学公园中心宽阔的草坪,绿树丛中流过的切尔维河以及河边、桥头的茶馆和酒吧充满乡土气息和大自然的情趣,而来自世界各地的青年精英们的风貌倩影更使人难以忘怀。

麦德林塔

麦德林学院内庭

麦德林桥

麦德林学院

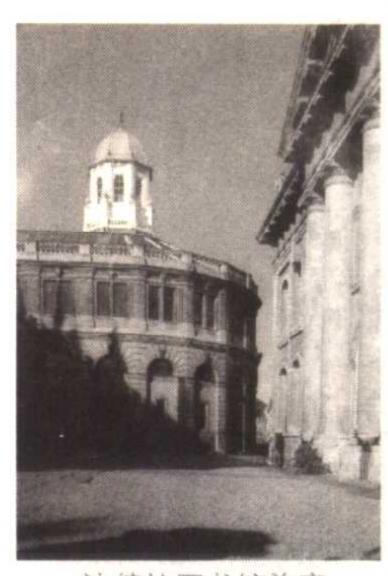
麦德林学院位于切尔维河边,成立于1458年,是牛津最美丽的学院之一。绿树掩映的切尔维河静静地流淌过大片草地,鹿群在草地上漫步。院内建于1502年的钟楼成为牛津的标志性建筑。哥特风格的钟楼高144英尺,矗立在从伦敦进入牛津市中心区的麦德林桥头。每年五月一日的清晨,当第一线曙光出现时,钟楼的钟会被敲响,学院教堂唱诗班在塔楼顶上用拉丁语唱出颂歌。悠远回响的钟声,连同朝霞宣告夏日的来临,吸引成千上万的人来见证这历史性的时刻。

万灵学院

万灵学院

万灵学院建于1437年,专为纪念亨利五世和在阿晋科体战斗中丧生的将士。万灵学院不接纳本科生,而由推选产生的院士组成。学院大院的两座塔楼由著名建筑师莱恩的学生霍克斯莫尔设计修建。院内的石晷由莱恩本人设计。

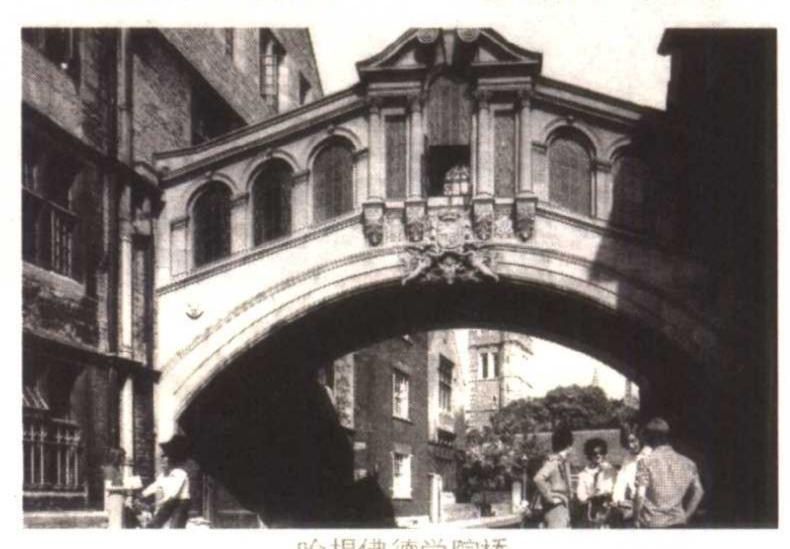

波德林图书馆门廊

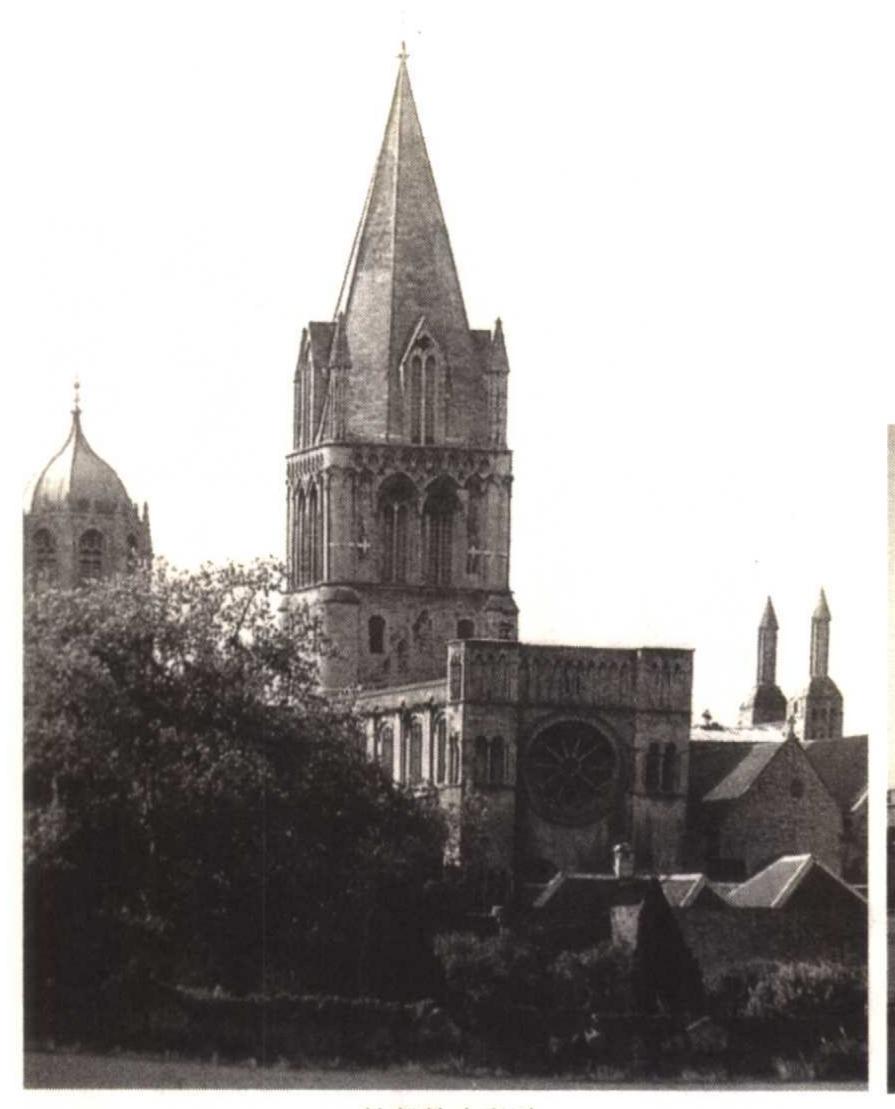
波德林图书馆

波德林图书馆正门塔楼 上有层叠的古罗马五种柱 式。兰德克利夫环形阅览厅 是牛津大学波德林图书馆的 一部分。这幢具有文艺复兴 风格的塔楼、由詹姆斯·格 布斯根据莱恩为剑桥大学三 一学院构思的图书馆而设

哈提佛德学院桥

计。建筑所需费用由威廉三世的御用医师约翰·兰德克利夫提供, 耗时 约11年,到1748年完成,是英国第一栋环形阅览厅。这栋有着圆穹顶的 鼓形大楼原作为科学图书馆,后来作为波德林图书馆的阅览厅。阅览厅 通过地下隧道同波德林图书馆主馆相连, 读者所欲借阅的书籍通过地下 传送带运输。宽敞宏伟的阅览室主厅沿墙由数十根科林斯柱支撑一环形 阅览廊。由旋转而上的铁梯上去,透过五彩斑斓的窗户可以看见尖塔林 立的牛津景色, 日光透入穹顶中央的天窗, 把主厅和回廊照亮。据说美 国前总统克林顿在牛津读书时,就曾经常在此阅读。兰德克利夫圆形阅 览厅的设计遵奉帕拉第奥柱式规范和构图原则,体现了文艺复兴晚期的 唯理主义思想。

基督教会学院

基督教会学院内庭

基督教会学院

基督教会学院建于1525年。17世纪英国内战期间,逃到牛津的查理一世曾把这所学院作为他的王宫所在地。基督教会学院是牛津大学30多所学院中最壮丽的学院,学院的汤姆庭院是牛津最大,也是最著名的四合院。莱恩设计修建的汤姆钟楼高耸于学院的人口。钟楼为八边形,糅合了哥特式建筑风格和文艺复兴风格的特征。1682年修建塔楼是为了放置七吨重的大钟,大钟为纪念坎特伯雷的圣托玛斯而铸造。每天夜晚9点5分,牛津的夜空会传来汤姆大钟悠远的钟声。长115英尺的古典大厅位于汤姆钟楼的左侧,右侧的基督教大教堂的历史可追溯至盎格鲁·撒克逊人时代,现在所看到的大教堂是诺曼底风格的。13世纪修建的尖塔楼至今仍完好无损。1525年红衣主教威斯利为了修建基督教会学院,命令把教堂两翼拆掉,基督教会大教堂就这样成了英国最小的大教堂。

埃克斯特学院

脍炙人口的童话故事《爱丽斯梦游仙境》就是由基督教会学院的一 位数学教师在19世纪写成。这位数学教师常给院长的小女儿讲故事,并 带着她在学院的花园中玩耍,有时他们还划着船在学院草地尽头的切尔 维河上游荡。林木荫蔽的切尔维河弯弯曲曲, 时而前方会出现林木参差 的小岛, 时而切尔维河会流入具有原始风味的森林。就是在这奇异的环 境中,《爱丽斯梦游仙境》离奇的情节被构思出来。

谢尔顿尼大礼堂前的学位典礼队列

埃克斯特学院

1314年创立的埃克斯特学院,是特为由埃克斯特主教提名的学者在 牛津学习而设立的。埃克斯特学院入口的塔楼至今已有600多年的历史。 钱锺书先生20世纪30年代曾在该院留学。

谢尔顿尼大礼堂

就建筑风格和外观来说,谢尔顿尼大礼堂并不特别突出。然而由于它是牛津大学的大礼堂,各种重要的大学官方聚会,包括学位授予典礼都在这里举行,因而它也特别有名。每年三个学期的每个星期六举行的学位授予典礼,总是会吸引成百上千的游人夹道观看。身披金黄色袍服

被授予学位的牛津大学的学生

的牛津大学校长以及大学的教学行政主管,在手执金杖的仪仗官的导引下,列队从大街上进入大礼堂。身披学士、硕士和博士校服的莘莘学子在大礼堂中接受校长颁发的学位证书,而坐满四周看台的学生亲属则热泪盈眶。谢尔顿尼大礼堂里经常举行交响乐会。1994年美国前总统克林顿就是在谢尔顿尼大礼堂里被授予名誉法学博士学位的。谢尔顿尼大礼堂由莱恩设计。莱恩当时是牛津的天文学教授,谢尔顿尼大主教要莱恩为大学设计一处学校用于举行典礼和隆重集会的场所。莱恩仿照罗马半圆形剧场设计了大礼堂,屋顶跨度为80英尺×70英尺,这样的跨度是需要工程技巧的。谢尔顿尼大礼堂于17世纪60年代建成,可容纳1500人。屋顶的彩画题为"真理降临到科学和艺术中"。大礼堂外的铁栅栏石柱上雕刻有著名哲学家们的头像。

阿希莫林博物馆

阿希莫林博物馆

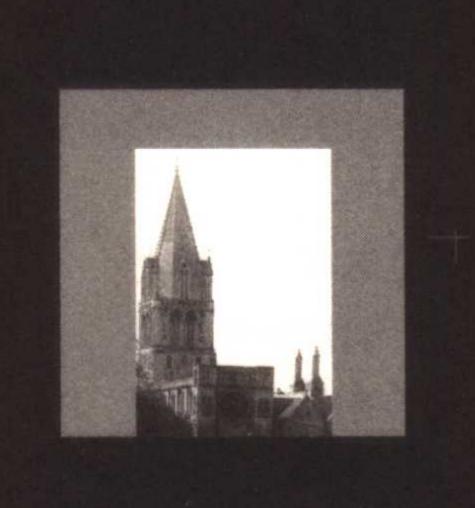
阿希莫林博物馆是世界上最大的大学博物馆,一层大厅藏有数千件中国文物,顶层带雕像的侧墙运用了罗马凯旋门的建筑原则。

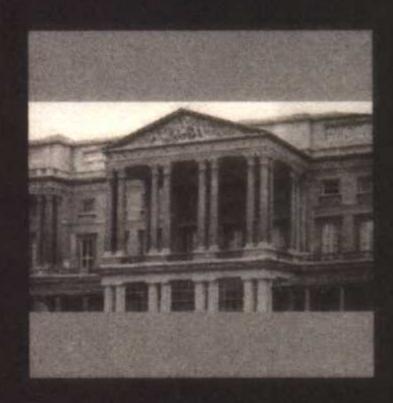
高尚街

高尚街是最能体验到牛津建筑的宏伟壮观的地方。大街两旁排列着 牛津大学最古老的几所学院,而整条街视野制高点是高耸入云端的圣玛 丽亚大教堂。哥特风格的圣玛丽亚大教堂是大学的主教堂,同它后面的 兰德克利夫塔楼形成牛津大学的中心广场。

王后学院

王后学院位于圣玛丽亚大教堂东面。学院正面由一道古典风格的墙垣构成,正门上方是座花园凉亭形建筑,爱德华三世的王后菲莉帕的塑像站立其中。相传该学院是由菲莉帕王后的牧师伊格斯菲尔德出资修建的,他指令该学院应有一位院长和12位学生,围坐在长条形桌前,并都穿红袍,象征基督耶稣和他的12个门徒吃最后的晚餐,以纪念基督在十字架上受难。学院中有著名建筑家莱恩和霍克斯莫尔修建的几处古典建筑。

Baroque

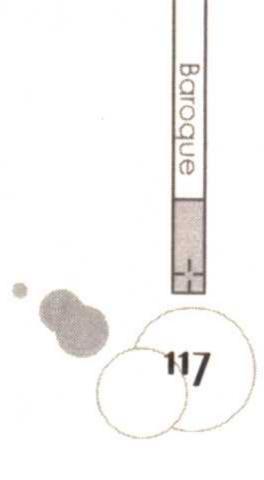

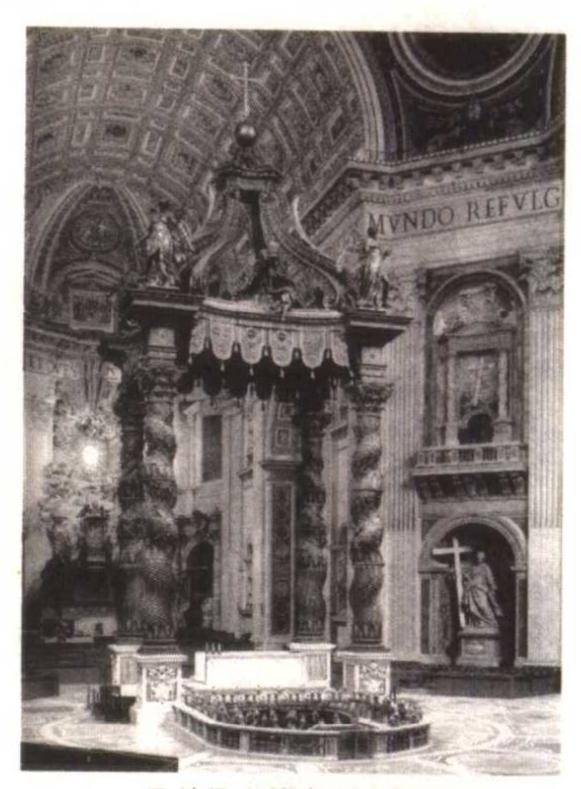
Chapter

第一章 巴洛克风格的艺术

1600年至1750年间欧洲的艺术被称为巴洛克艺术。巴洛克艺术风格与反宗教改革的天主教思想运动有关。它试图把人类精神从古典主义的枷锁中解放出来,使其沉溺于令人神往的梦幻中。巴洛克艺术气势雄伟,充满生气和动态感,注重光效应,给人以紧张感。巴洛克艺术的高贵庄严,反映了文艺复兴古典艺术风格的影响和当时的宗教观念的约束。"Baroque"一词源于葡萄牙语Barroco和西班牙语Barrueco一词,意为"不合常规",也指外形有瑕疵的珍珠。Baroque经法语而进入英语。"巴洛克"一词后来引申为违反自然规律和古典艺术标准的做法。巴洛克艺术的出现与以下几个方面的因素有关:反宗教改革运动,强大的君主专制政体对奢华艺术风格的需求,技术的发展,对自然和人的新看法。

巴洛克艺术家们对颜色进行了新的组合试验,试图以更自然主义的手法来表现风景和物象的机理。与这种努力相关的两类绘画——静物画和风景画便大大流行起来。16世纪在荷兰虽有风景画,但并不普遍。巴洛克绘画在形式和技巧方面的创新还包括另外两个方面:第一,对烛光和单一光源的照明造成的效果的研究和表现,例如伦勃朗、拉图尔的绘画;第二,在新的光学仪器如"暗室"的发明影响下,画家对眼睛的视觉限度的问题进行了更深入的研究。在委拉斯贵兹和维梅尔的作品中,可以看到画家故意造成"朦胧效果",以增强绘画性。

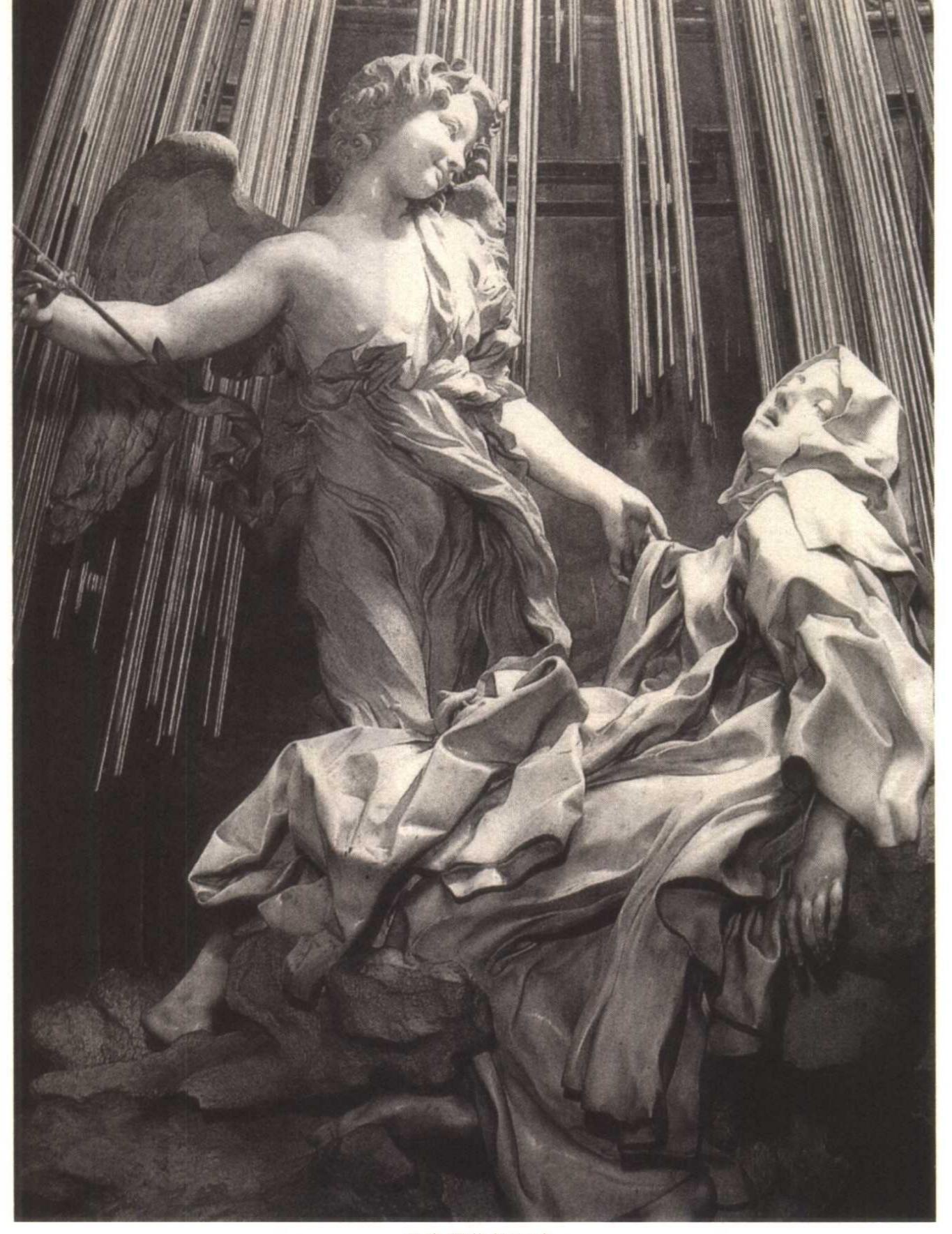

圣彼得大教堂青铜祭坛

巴洛克绘画追求画面的动感,常运用弧线和对角线等构图方式以及强烈的明暗对比手法来描绘物体,以取得戏剧性的光影和色彩效果。卡拉瓦乔、鲁本斯、拉图尔、伦勃朗等人的作品都表现了这种手法。巴洛克艺术潮流也推动了静物画、风景画和肖像画等绘画样式的流行。巴洛克风格的建筑装饰华丽,混合使用古典样式的曲面、陆线。建筑师十分注意四周的景观,如广场、庭园、喷泉及雕刻像等等同建筑物的配合。法国凡尔赛宫便是具有代表性的杰作。巴洛克风格的雕塑也采用富有运动感的造型,着力营造夸张的、复杂的和戏剧性的效果,常和绘画混合应用,成为建筑物内外的装饰。

总的来说,巴洛克风格承袭了文艺复兴后期的风格主义,重视表现感情,常采用富于动态感的曲线、斜线、强烈明暗对比,渲染戏剧性,富于流动感和夸张性等等,然而这不能概括它所有的艺术趋向。像维梅尔古典风格的绘画,普桑和克劳德的细致的构图,贝尼尼的激情四溢的雕刻,鲁本斯绘画的明朗色彩,都属于巴洛克风格。

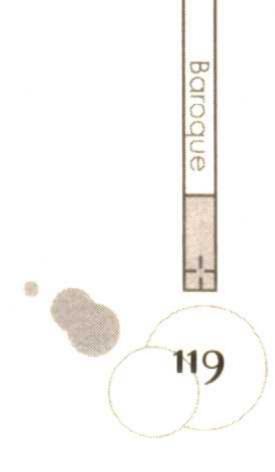
把文艺复兴时期的米开朗琪罗的《大卫》和贝尼尼的《大卫》相比较,可以看出巴洛克艺术的特色。米开朗琪罗的《大卫》是宁静的青年,而贝尼尼的《大卫》则是强壮的成年人,他屈身、扭动、紧张,富于强烈的动作感。当然,米开朗琪罗的《大卫》也显示出亢奋与健壮。在人像绘画上,文艺复兴画家在光影处理上往往有巧妙柔和的转变,巴洛克艺术家则营造强烈的黑白对比。

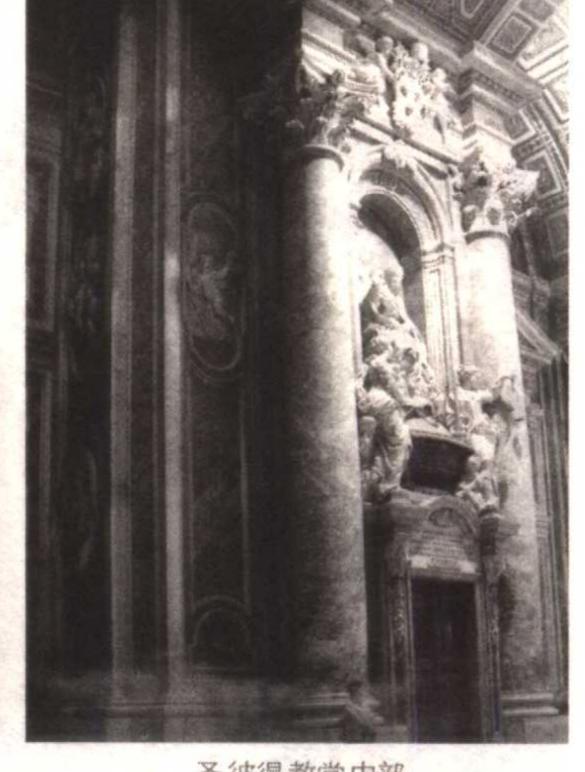
圣泰雷莎的沉迷

卡拉瓦乔是巴洛克绘画风格的先驱。他出生于意大利。主要作品有《马太的神召》和《圣子之死》。他的作品利用光线以获得画面的雕刻和戏剧效果,也用明暗表现法来创造真实的空间效果。他舍弃细节的描写。其绘画为后来的巴洛克风格打下了基础。他将宗教中的人物以充满现实美感的庶民姿态表现出来,有时被视为是冒渎,教会甚至拒绝收购。他的绘画被称为"卡拉瓦乔风格",影响了17世纪的整个西欧绘画。

圣彼得广场

圣彼得教堂内部

贝尼尼是巴洛克风格雕刻的代表人物。他以令人惊异的技巧将瞬间 的表情、动作及对象的材质感表现在大理石上。在《圣泰雷莎的沉迷》 中,他结合雕刻和建筑,并巧妙地引进现实的光线,构筑了一个观察者 也会变成其中一部分的虚幻世界。被爱神之箭射中的圣女,沐浴在金色 的光线中, 左右两壁面上的雕像似乎在眺望舞台上的圣女。贝尼尼的另 一件杰作《阿波罗和达芙妮》,是以罗马诗人奥维德的神话故事《变形 记》为题材。河神的女儿达芙妮为逃避日神阿波罗的追逐把自己变成了 桂树,后来阿波罗就用桂树奖赏诗人。

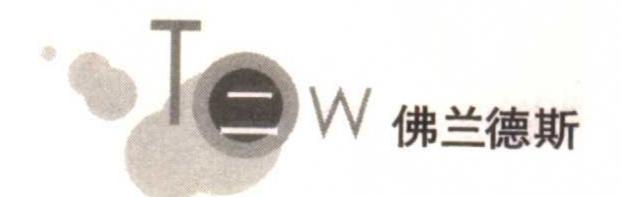
贝尼尼创作出很多喷水雕塑,帮助形成新的罗马城市景观。贝尼尼 在建筑方面的代表作是圣彼得大教堂前的广场的半圆形柱廊, 而米开朗 琪罗完成了大教堂的正面建造。圣彼得大教堂大厅内圣彼得墓上的雕刻 也是贝尼尼的作品。圣彼得大教堂是文艺复兴和巴洛克风格的光辉杰作。

如果说狭义的巴洛克艺术在雕刻方面是以贝尼尼为代表,那么在建筑方面就是以波洛米尼为代表。波洛米尼是贝尼尼的弟子,然而他在建筑风格上的独创却是无与伦比的。18世纪的古典主义者把"巴洛克风格"就称为波洛米尼风格。圣卡罗·阿列·廓托·芳登大教堂是他的名作。贝尼尼的圣彼得大教堂前的柱廊简单统一,而波洛米尼的圣芳登大教堂则繁杂无比。这栋建筑组合新颖而不稳定。墙壁表面凹凸不平,仿佛具有弹性,建筑扭曲,多卵形。正面圆柱的构成要素虽源自传统,但这些圆柱的处理却相当独特,在壁面上刻有类似波浪的纹幅。内部的设计也呈现一致的风格,歪曲的椭圆形顶盖形成充满紧张悬疑气氛的内部空间,加上装饰画和浮雕中飞翔的天使,气势极为不凡。

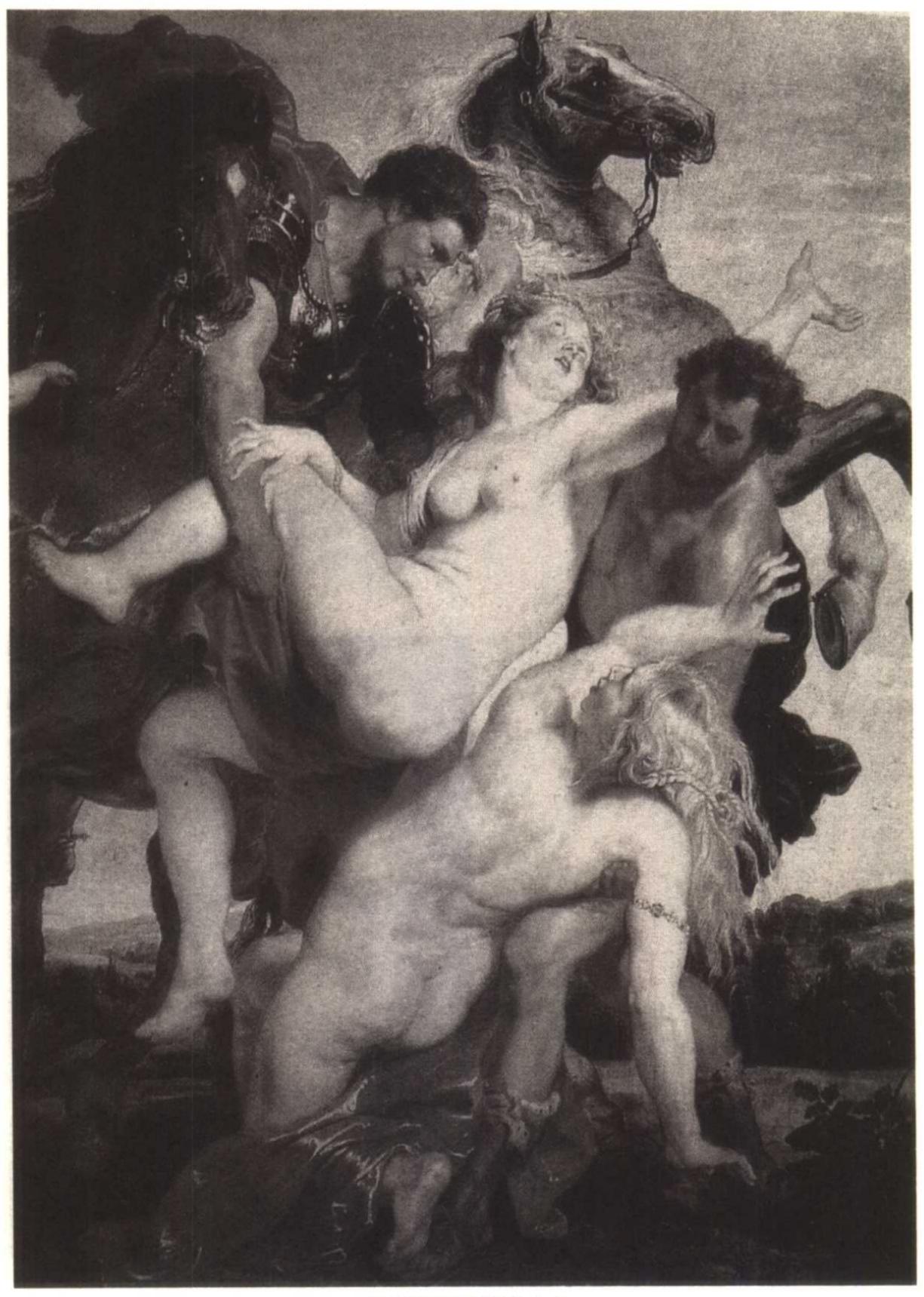
波洛米尼的这栋教堂建筑影响巨大,引起了大量的模仿。加利尼 1679年修建的卡瑞聂洛宫展现了比波洛米尼的圣芳登大教堂更大的波状 起伏。

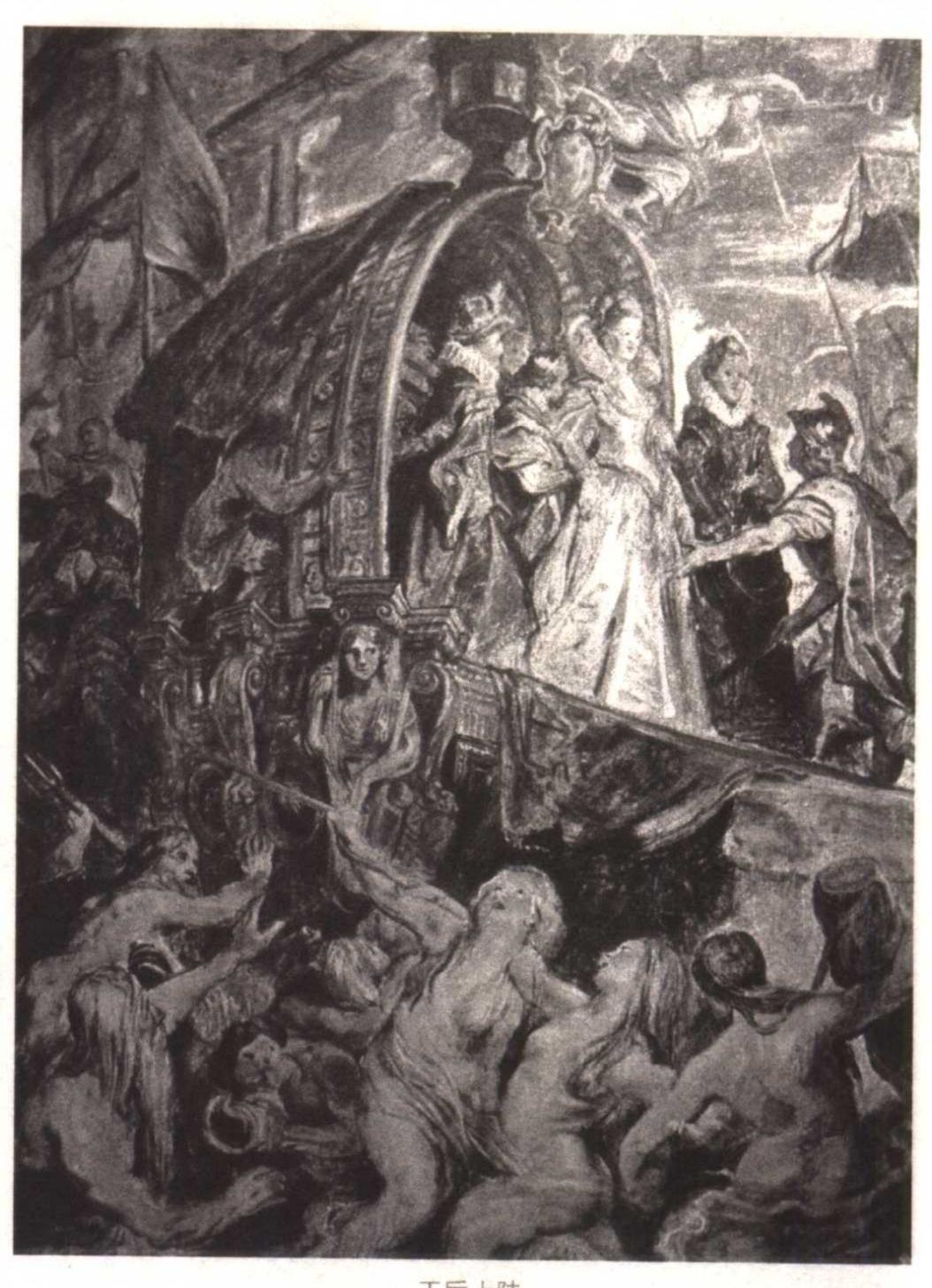
基督被抬下十字架

鲁本斯是巴洛克绘画的代表性人物。他生于德国,父亲是安特卫普的律师。他曾在威尼斯、罗马、西班牙和佛兰德斯学画,又因出任外交官,遍游欧洲各国。他的主要作品《基督被抬下十字架》,整个画面以基督遗体为中心,把基督从十字架上放下的信徒们处于强烈光线之中,成为画面的中心和着力处,使人想起希腊风格的雕塑,或米开朗琪罗那种力量强劲的人体表现与卡拉瓦乔风格的明暗法。将十字架放下的行为以进行式去捕捉的构想,也在画面上充满戏剧性的张力。据说就是由于这幅画的影响,佛兰德斯的绘画开始转向巴洛克风格。鲁本斯的画画面流动,构图宏大,色彩华丽而富于变化,明暗对比强烈,线条曲折。

劫夺吕西普斯的女儿

《劫夺吕西普斯的女儿》 以罗马神话中众神之王朱必特和丽达的孪生儿子卡斯托和普鲁克斯抢劫迈锡尼王女儿的故事为题材。油画通过抢劫和挣扎这两个互相对立的强烈动作,把四个人物组成一个很不寻常的构图。四个人物和两匹高头大马错综复杂地互相纠结在一起,形成强烈的动态。卡斯托、普鲁克斯和两匹骏马的浓重的棕色、黑色和青灰色,与两个年轻妇女肌肤的明亮色调形成对比。妇女的造型也丰满而富于肉感,这是鲁本斯绘画的另一风格特征。

王后上陆

鲁本斯的《王后上陆》也很有名。这幅画描述亨利四世的王后——玛莉王后在马赛下船时的情景。当玛莉走过跳板时,法姆在天空吹响号角,海神带着人鱼守护皇后通过跳板。画家把一件平常事以神话的想象描绘得十分隆重。在《爱之园》画中,他结合北方传统题材和希腊神话,创造了一个神话般的迷人世界。

查理一世

凡·戴克是鲁本斯的助手,他的风格更优雅、纤细。他为英国国王 查理一世绘制的肖像画开创了贵族的肖像画传统,对欧洲贵族肖像画产 生了很大影响。

自THREE 法国

17世纪的欧洲绘画是巴洛克式的。虽然巴洛克艺术起源于意大利,但兴盛于17世纪的法国。那时,统治法国的路易十三任命大主教黎塞留为宰相,镇压新教徒,确立王权。到路易十四时代,法国王室有欧洲霸主之势,为了夸耀王权和个人的享乐,修建了宏伟豪华壮丽的凡尔赛宫。雕刻、室内装饰、家具设计等也采用巴洛克风格。凡尔赛宫的装饰动员了当时许多著名的画家、雕刻家、工艺家,包括几何式庭园在内的凡尔赛宫苑是欧洲宫殿建筑的范例,影响了整个欧洲的建筑。

普桑生于法国的诺曼底,被称为"法国近代绘画之父"。青年时游学意大利,1624年定居罗马,研究文艺复兴时期大师们的作品。他早期的《入睡的维纳斯》和《诗人的灵感》等作品,以严谨的构思和造型,洗练的色彩和抒情的神韵,显示了他的艺术才能。在《阿尔卡迪的牧羊人》画中,世外桃源也笼罩在冥想的气氛中。普桑的《诗人的灵感》描绘在帕纳索斯山上,太阳神阿波罗正在指点一位年轻的诗人作诗,旁边站着诗神缪斯,而两个小天使正要为那个年轻人戴上桂冠。这幅画直到20世

诗人的灵感

阿尔卡迪的牧羊人

纪才公开展出。普桑提倡绘画的"崇高风格"。他的《罗马废墟》整个 画面被一种超越时间的冥想气氛所支配。他继承卡拉瓦契的古典主义风 景画风, 把象征人类文化的古代建筑置于意大利的风景中。在普桑看来, 画家应描写"高贵庄严"的行为,不仅要有现实主义精神,也要有理想 主义精神。普桑强调追求绘画的文学效果, 使观者从画中读出故事和教 益。他的作品的端庄的美感使他成为法国古典主义的先驱。

克劳德·洛兰出生在法国洛林, 14岁就离开家乡来到罗马。他创作 的风景画都是在大自然中写生得来的。他着力探索表现景物的结构,对 阳光与雾气的表现有独到之处。他不仅开创了以表现大自然为主的历史 风景画新风格, 影响了欧洲风景画的发展, 而且他的画有一种古典的抒 情风味。他的代表作品《西巴女王乘船》,逼真地展现出了威尼斯码头 的风景。

伊萨克和诺贝卡置身其中的风景

他的风景画《伊萨克和诺贝卡置身其中的风景》描绘出一幅人与自 然和谐相处的世界。画中人们休闲自乐,翩翩起舞,大自然也呈现出一 副宁静安详的气氛。

F UR 荷兰

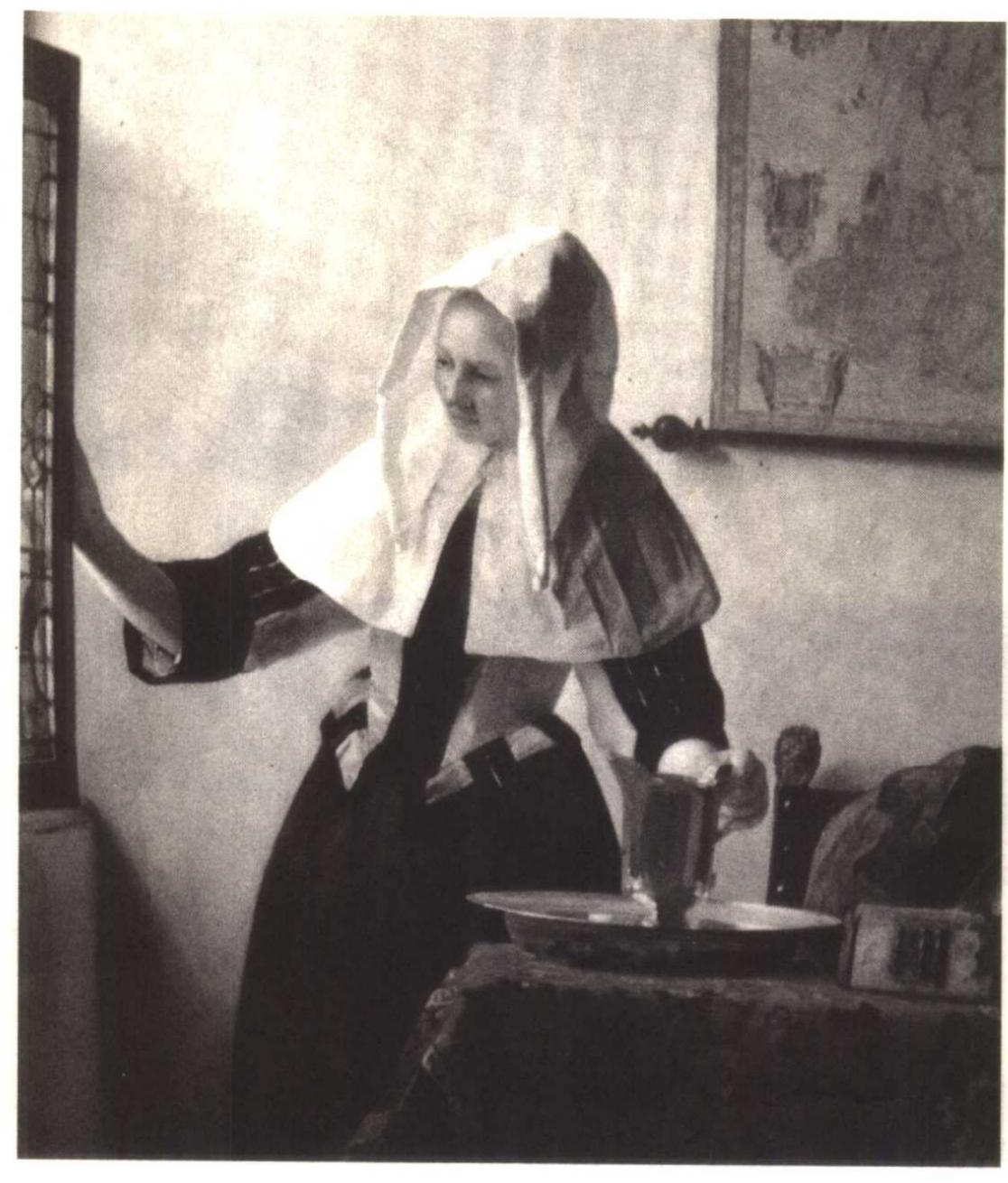
哈尔斯的夜宴图

夜 警

早在17世纪,荷兰市民阶层就变成绘画的主要买主,他们要求易懂、易亲近和较浅显的作品,这也促使风景画、风俗画、静物画的独立与发展。为了在竞争激烈的美术市场上生存,画家们将各画种更加细分,以定出自己的专长,运用熟练的技巧反复描绘特定的主题。荷兰的画家们虽然写实地画出本国的风景及生活,但他们的画并不是照片式的记录。

林布兰是荷兰伟大的画家,活跃于阿姆斯特丹。他的画题材广泛,画里常常有几处完全黑暗的地方,然后再用戏剧性的强光来表现作品的主旨。他的名画《夜警》是阿姆斯特丹火绳枪手协会为装饰新会馆而委托画家所作的一幅集体肖像画。传统肖像画中人物往往排列整齐,姿态僵硬,这幅画却构图生动,富有动感。画中的人物有一种要列队走出画中空间的感觉,强烈的明暗对比也增加了戏剧性的气氛。林布兰的作品《彼得的否认》是富有新意的宗教画,画中光和影的运用显示了他受到卡拉瓦乔的影响。

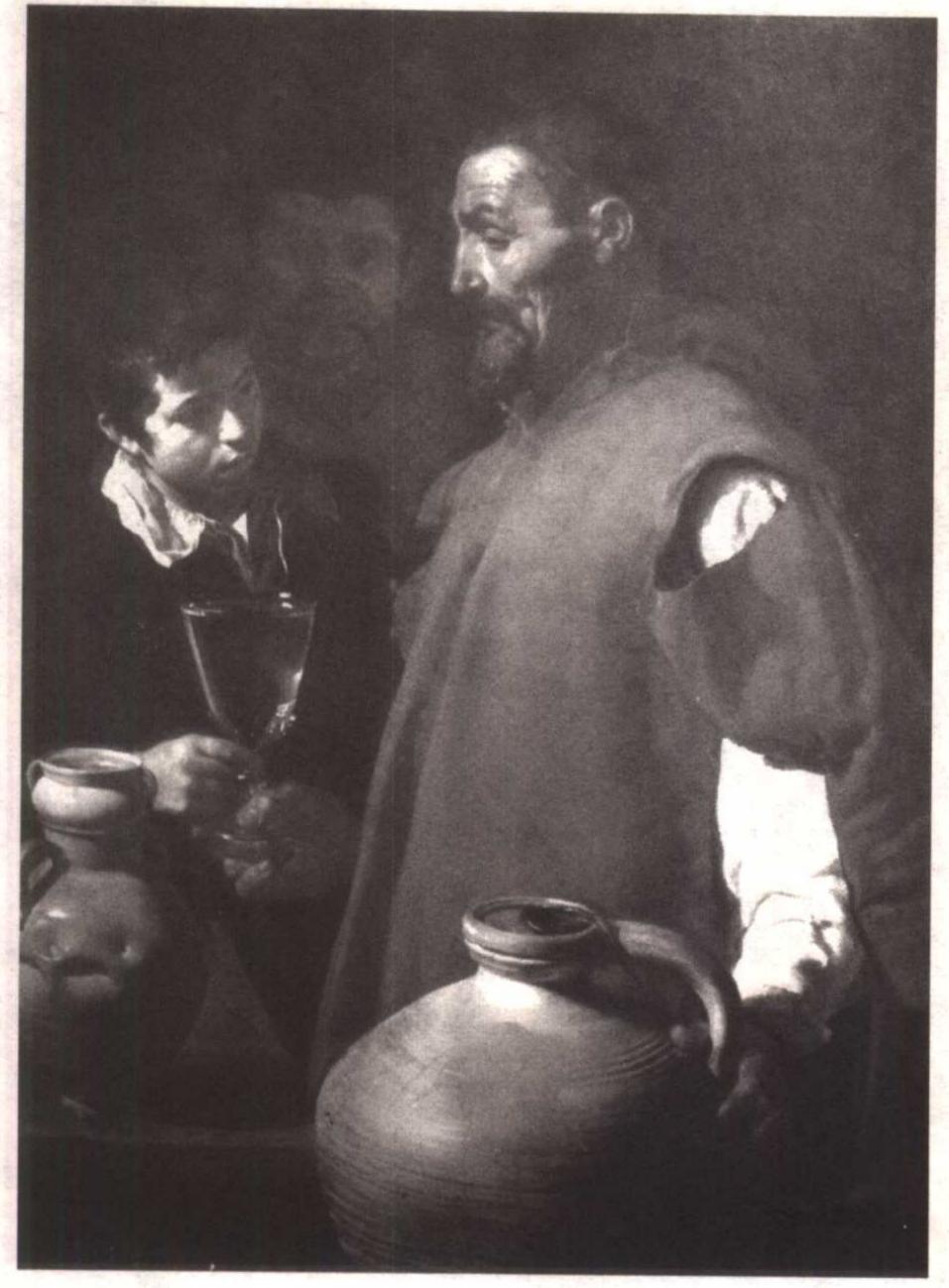

拿水壶的女子

笑的骑士

哈尔斯擅长于肖像画、集体肖像画以及半身像风俗画,他以大胆的 笔触巧妙地提高人物瞬间的表情,使他们栩栩如生地出现在我们眼前。 他的绘画手法随意洒脱,但却表现了他对人性的深刻认知。

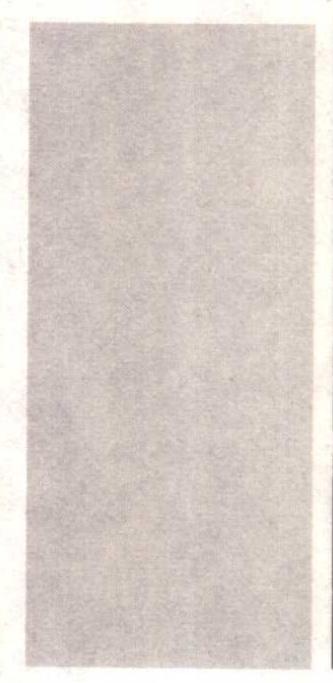
维梅尔的画充满一种安详和静谧的感觉,背景往往是在安静的家庭 中, 并以女性为主, 常是从事日常生活行为的人物。画面沉浸在祥和的 光影中, 像静物一般, 超越了琐碎的日常生活。维梅尔为了有效地表现 光的细腻特征,运用了把白点并列形成强光效果的独特技法。维梅尔的 作品题材广泛,包括风俗画、宗教画、神话画、寓意画、风景画等。19 世纪后半叶, 当绘画中的"现代性"引起广泛的讨论时, 维梅尔被列为 17世纪最伟大的画家之一。

塞维利亚的卖水老人

布列达的投降

教皇

西班牙拥有全欧最极端的巴洛克风格的画家,神秘主义、粗野的写实主义、多情善感及东方异国情调充满了他们的作品。唯一例外的是委拉斯贵兹,他试图在感情与理智之间保持平衡。他主要以贵族画像闻名,但他所画的儿童、乞丐、军人和国王都具有个人尊严。委拉斯贵兹的画色彩丰富而协调,善于表现皮肤和布料的质感,受到19世纪印象派画家的赞赏。

Chapter

第●章 洛可可风格的艺术

当巴洛克艺术大行其道之时,也为洛可可艺术风格的发展铺平了道路。始于18世纪初期法国的洛可可风格又称为路易十五式,因为它深受法王路易十五的偏爱。凡尔赛宫的一些房间的内部装饰体现了这种风格。法国的洛可可风格反映了富足上流社会时髦的生活风格,以及试图脱离17世纪的古典主义和学院派建筑,而追求艺术上解放的心理。

作为一种强调装饰性的风格,洛可可艺术的许多形式与巴洛克风格相似,只是在规模上缩小,且构图趋于平坦。洛可可风格多有波浪形雕刻,成背对背的双曲面形式,且不对称。为追求柔媚细腻的情调,洛可可风格装饰喜欢使用蚌壳、卷涡、水草等曲线形花纹,并点缀以人物。装饰色调多为蓝色、金色、粉红、粉绿、淡黄等娇嫩的颜色。洛可可风格对优美与轻巧的强调,使人联想起莫扎特与海顿的音乐,莫扎特与海顿的风格有一种清晰而又和谐的结构,不同于巴洛克对动势变化的依赖。

洛可可绘画的题材同巴洛克一样,多与宫廷和贵族生活有关,画中的人物纤细,男人也带有某些女性般的纤弱; 巴洛克画中的女人给人的感觉如男性般粗壮。洛可可绘画中有很多贵族生活的舞会、野外游等玩乐的场面,画面没有巴洛克的强烈的明暗对比,而有一种轻快柔和的感觉。巴洛克的画家,如鲁本斯,把观画者引入异国的戏剧性场面中; 洛可可画家,如华托,却使绘画世界退向了远离生活纷争的远方。这里没有戏剧性的场面,却充满浪漫柔和的气氛,人物形象笼罩在闪烁不定的微光中,整个画面上的光线与色彩构成一种飘荡的魔力,颇似19世纪的法国印象主义。

18世纪法国宫廷建筑与工艺美术上这种风格的形成据说可能受到传入欧洲的中国清代的丝绸、瓷器上的图案风格的影响。洛可可建筑以巴黎苏比士府邸和德国波茨坦无愁宫为代表。绘画则以法国画家华托和布歇等为代表。

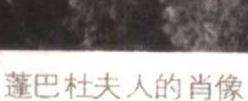

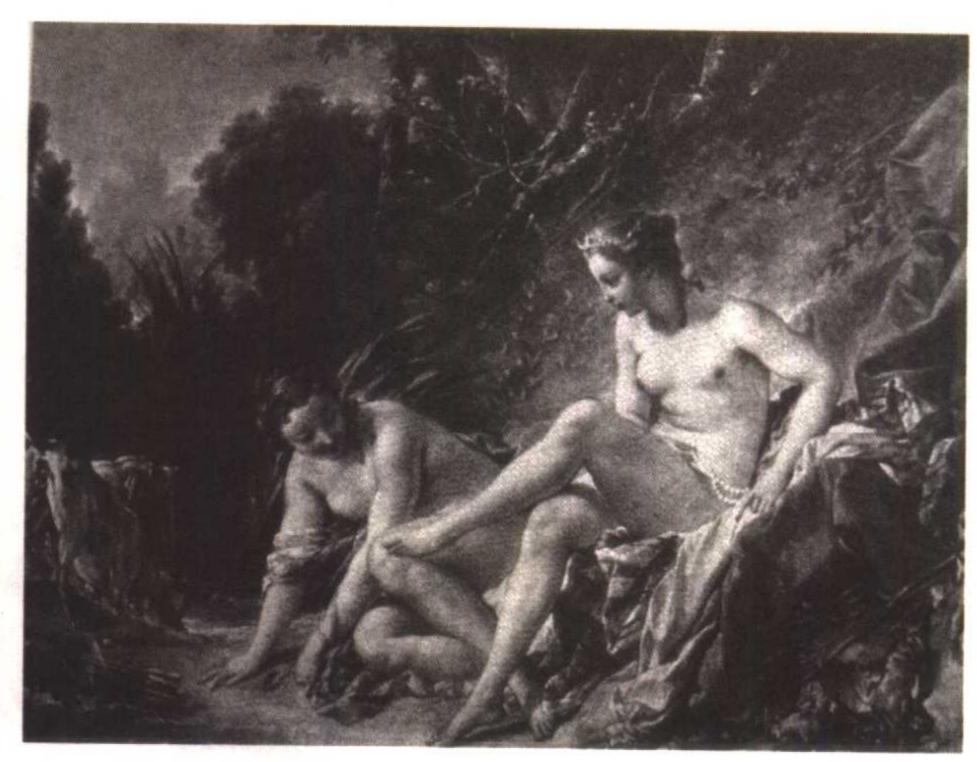
西塞瑞亚岛之旅

NE 法国的洛可可绘画

让·安托尼·华托生于法国瓦伦西恩,1702年迁居巴黎。华托研究鲁本斯及威尼斯画派的作品,他的创作突破了路易十四时期古典主义艺术风格的束缚,创造了抒情性的画风。华托许多作品描绘贵族的宴饮游乐、歌舞和情爱等闲逸生活。《西塞瑞亚岛之旅》就是这一倾向的代表作。图中,真实生活与希腊神话交织在一起,一对对年轻夫妇到西塞瑞亚这个爱情之岛,向维纳斯致敬,维纳斯戴着花环的身影出现在画的右边。而在奇妙的一天行将结束时,这些夫妇在丘比特的围绕下,准备登船回到凡间。这张画的风格让我们联想起鲁本斯的《爱之园》,但华托的笔触更浪漫,带有诗情味。画中的人物纤柔优雅,他们不如鲁本斯的人物那样强健有力,但举手投足间充满戏剧表演性。画面从左边到中心位置,三对男女不同的情态表现了男女谈情说爱过程中,从"劝说"、"犹豫"到"接受"的三个阶段。

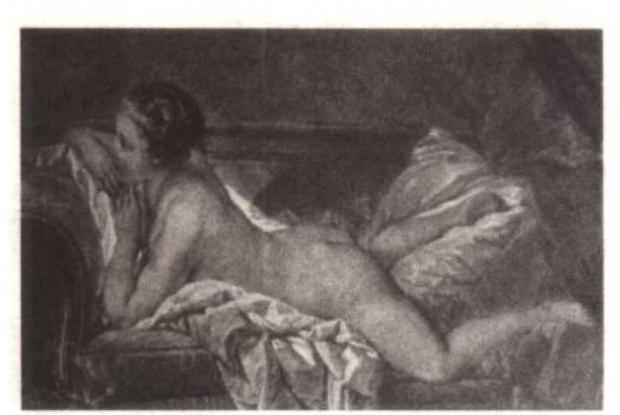

浴后的戴安娜

《西塞瑞亚岛之旅》是华托向法国皇家美术学院提交的作品。当时的 法国,一位画家只有作为某一特殊门类(如历史画)中的画家,才能被接 纳进皇家美术学院。皇家美术学院接纳华托为它的成员, 从而放宽了它 的规则,并设立了一个新门类"游乐画"。华托绘画的新奇之感,来自 他那种传达生活变幻无常的强烈意识。他的人物身着华美的服饰参加聚 会,摆脱了日常生活的约束,享受着一种阿卡狄亚夏天般的柔和透明的 空气,尽管在这种欢乐的后面存在着一种美梦将逝的遗憾的感觉。

佛朗梭瓦·布歇及其弟子奥诺雷·弗拉戈纳尔也是洛可可风格的代 表性画家。布歇担任过皇家美术学院院士,是宫廷首席画家,在官场和 美术界享有盛誉。布歇为贵族们描绘的梦幻世界同华托的世界一样充满 幻想, 却缺少华托那种对人世间欢乐无常的认识。布歇的绘画同华托的 绘画相比,轮廓更为清晰,装饰性线条也更突出。在《蓬巴杜夫人的肖 像》中,他把路易十五的情人画成正在梳妆打扮的维纳斯,表现出一种 瓷器人偶的粉白相间的色调。

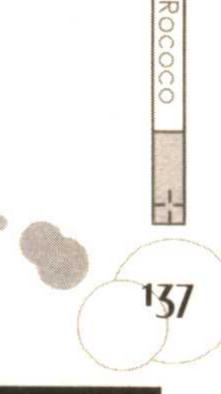

女孩

维纳斯的胜利

有人评论说,布歇的画是"用猥亵的暗示和刺激"来尽量迎合贵族享乐的趣味。他的画中有许多男女裸身、谈情说爱的场面。他的《浴后的黛安娜》把古代神话中的猎神黛安娜塑造成一个年轻宫廷妇女的形象,而古典雕刻家则多把黛安娜塑造成一个男孩似的矫健少女。在布歇的画中,手足纤小、肌肤柔嫩的黛安娜手中拿着珍珠项链。他的其他作品,如《维纳斯的胜利》等显得越来越矫揉造作,并一味追求表面的富丽堂皇、色彩的细腻和瓷器般的光泽。布歇还创作了《中国组画》。

秋千

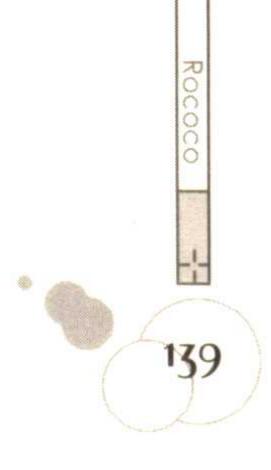
浴女

奥诺雷·弗拉戈纳尔生于法国格拉斯。20岁时进入法国皇家美术学院学习,后到罗马留学。1761年回到巴黎,成为皇家美术学院院士。他追随布歇的艺术风格,作品有《秋千》《浴女》和《相逢》等。《秋千》是他的代表作。在林阴覆盖的庭院中,一个年轻贵族正从下往上眺望荡秋千的年轻贵妇。画面带有一种想入非非的色情趣味。像《偷吻》《浴女》等等都表现了路易时代贵族的轻艳奢侈的玩乐生活。

W 英国的洛可可绘画

法国的洛可可绘画越过海峡,对英国产生了很大影响,使英国产生了自中世纪以来第一个在本土以外有影响的画派。著名画家霍格斯就在他1753年出版的《美的分析》中明确地反对古典主义理论。在这篇论文中,他声称自然与艺术这两者的美都存在于波动的、不规则的曲线与变化之内,而不是在均衡之内。

威廉·霍格斯生于伦敦,先后学习装饰和镌版术,1721年出版第一组讽刺画《赌博之害》,不久又出版讽刺伦敦社交界的《化装舞会和歌剧》。1729年,霍格斯的第一批肖像画和以公众生活为主题的大型画获得好评。他开始创作以惩恶扬善为目的的故事性组画,并版印发行。这些组画包括《妓女生涯》《浪子生涯》《伦敦一日》和《时髦婚姻》等。霍格斯同时还创作肖像画。他的画把现代的道德题材以类似舞台的方式呈现出来。他的道德画常举一些骇人听闻的例子来阐述中产阶级严谨的道德观,如被伦敦繁荣诱惑的乡下女孩、耽于淫乐并为财富而娶出身低劣者为妻的贵族。《浪子生涯》画的是一群沉迷酒色、挥金如土的年轻人。他的画具有华托绘画所有的那种光彩,再加上他所表现出的以画叙事的才华,因此享有极高声誉。

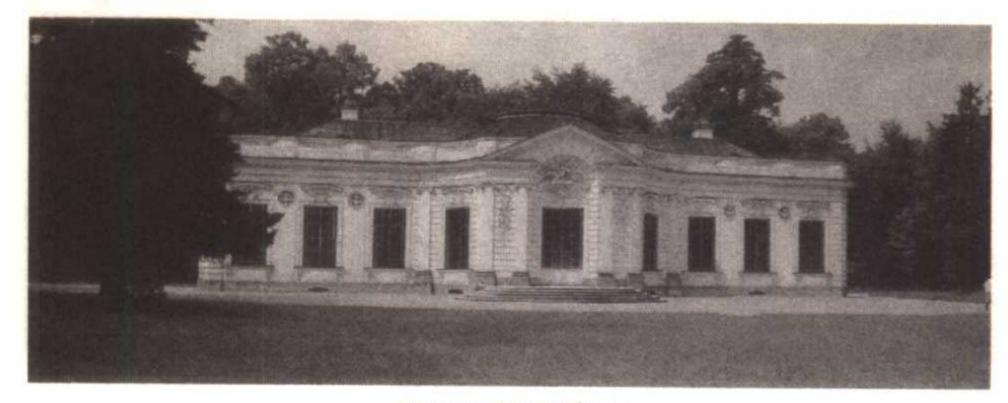

伯爵夫人之死

《伯爵夫人之死》是六幅有故事情节的一组绘画的最后一幅。这六幅 画的第一幅画中,一位有产阶级的少女与伦敦的一位伯爵在律师西尔麦 汤格的撮合下签订婚约。第二幅画表现出戏剧化的冲突: 伯爵不仅嗜赌 成性而且生活放荡, 他的妻子则卖弄风情。在第三幅画中, 伯爵去找江 湖郎中医治花柳病。第四幅画中,伯爵夫人在她房中听任西尔麦汤格献 殷勤、并受邀参加假面舞会。第五幅画中、伯爵撞见西尔麦汤格与伯爵 夫人在一所房子幽会, 西尔麦汤格用剑杀死伯爵。在警察的追捕下, 西 尔麦汤格跳窗逃跑, 而伯爵夫人则跪在弥留的丈夫面前。在最后的画中, 伯爵夫人读到西尔麦汤格作为罪犯被吊死前的临终遗言,在悔恨和绝望 中服毒自杀。

霍格斯以后的英国画家还有托玛斯·庚斯伯罗和威廉·雷诺兹两人 在霍格斯死后称霸英国画坛。庚斯伯罗的代表作有《安德鲁夫妇》,雷 诺兹的代表作有《伤怀的锡登斯夫人》。

B THREE 中欧的洛可可建筑

尼姆芬堡府狩猎室

波洛米尼创造的巴洛克建筑风格,传到阿尔卑斯山北部、奥地利和德国南部,促成了中欧洛可可艺术风格的形成。巴洛克装饰图案使观者受到震动,而洛可可则有轻曼的效果,这种风格偏爱轻灵的枝形水晶吊灯及巨大的窗子。家具也被设计得具有了一种柔弱的优美感,墙壁不再由沉重的古典式壁柱与山花来连接,而被赋予了一种动态的平坦表面,镶饰着雅致的涂金装饰、灰墁装饰以及绘画。

洛可可室内装饰的别致感也为雕刻建筑所模仿。17世纪的巴洛克雕刻过于矫揉造作,形象威严,洛可可的雕刻多是浅雕,具有风雅的特征。巴洛克建筑柱粗、楼梯宽大,而洛可可建筑则显得雅致和精巧,同使人感到压抑的威严和妄自的炫耀的巴洛克风格恰成对比。洛可可建筑史上一些最富想象力的建筑作品出现在德国和奥地利。

菲尔参海黎根教堂

巴尔塔沙·诺曼主持修建了菲尔参海黎根教堂。这位中欧最优秀的 建筑家以轻巧和优雅的建筑特色著称。诺曼最伟大的建筑杰作是符兹堡 的埃匹斯柯帕宫和其中令人叹为观止的帝王厅。帝王厅使用流行的白色、 金黄以及青色的装饰色彩、窗户和圆厅顶绕以缎带般的连续壁带,四周 有形状不规则的涡旋花边图案。顶棚的边缘饰以有实体感的人物。大厅 顶棚上,描绘着蓝天、金色的云彩和正飞掠过这片无尽天地的精灵。顶棚与雕塑构成惊人的幻觉效果,顶棚不再成为空间上的阻碍。

苏比士府邸

埃匹斯柯帕宫

乔汉·米歇尔·费雪主持修建的奥顿布伦修道院,被视为德国洛可 可建筑的极致。

吉尔·波法郎设计了巴黎著名的苏比士府邸。

乔凡尼·巴提斯达·提也波洛,这位最伟大的装饰派画家在威尼斯 出生并接受训练。他综合了巴洛克全盛期的幻觉传统和维洛内西的华丽 之风,对光线和色彩的运用十分老练,笔法也优雅巧妙。符兹堡的埃匹 斯柯帕宫的皇帝大厅顶棚画和费斯堡住宅内的凯瑟琳大厅的天顶壁画都是 由他绘制的。

约翰·费雪·凡·伊尔奈是中欧第一位伟大的建筑家。他在维也纳 建造的波洛莫伊斯教堂有着圣彼得大教堂的外观。前大门有类似万神殿 的带柱廊的门厅。正面两侧有一顶上有塔的巨大圆柱。教堂和墙饰有着 洛可可风格曲折有致的特点, 而整个建筑又有罗马风格的刚强庄严的气

欧洲历史上曾经三次出现向古典艺术学习的高潮。

第一次是文艺复兴时期。

第二次是在17世纪的法国,与巴洛克风格同时并进。17世纪法国的古典主义体现在凡尔赛宫的布局上,它以端庄的古典样式夸耀王权;专制主义的统治也使美术从盛期巴洛克那种表现个人转向模仿古罗马更庄重和壮丽的风格。巴洛克那种使人震颤激动的风格逐渐失掉了吸引力,艺术对宏大效果的追求虽然传承了下来,但艺术也开始追求规范。

凡尔赛宫是新古典主义建筑风格的典范,它以极具规范性的富丽堂皇气派同盛期巴洛克的装饰性风格相对抗,对欧洲美术产生了巨大影响。17世纪末叶以后,虽然罗马仍是一个必须参观的地方,巴黎已代替罗马成为欧洲文化的首都。18世纪受以理性主义为旗帜的法国启蒙运动影响,艺术界也开始以理性来对抗巴洛克和洛可可华丽的贵族风格。18世纪中叶提出了艺术回归理性、自然和道德的口号。庞培古城文物的发掘,德国艺术批评家文克尔曼关于"希腊艺术是最完美的表现形式"以及应该模仿希腊艺术的高贵、朴实、沉静、宏伟的言论,也推动了古典主义潮流的兴起。

第三次向古典艺术学习的高潮则是在18世纪下半叶,它是作为对洛可可风格过度的柔媚矫饰的一种矫正。法国大革命后洛可可风格的没落,并逐渐被新古典主义取代,是启蒙运动理性主义对享乐主义的反动。古典主义不仅与古代希腊罗马的艺术风格和美学思想有关,同时也与希腊人的生活理念的一些价值判断和审美标准有关。古典主义强调精神的宁静,理性的节制,建筑和绘画构图结构的均衡、明晰和秩序,反对情绪的渲染以及内容和形式的过度。古典主义的绘画一般趋向静态的构图,近似素描,色彩远不如巴洛克和洛可可风格那样鲜艳夺目。新古典主义的代表画家有法国的大卫和安格尔等。

荷拉斯兄弟宣誓

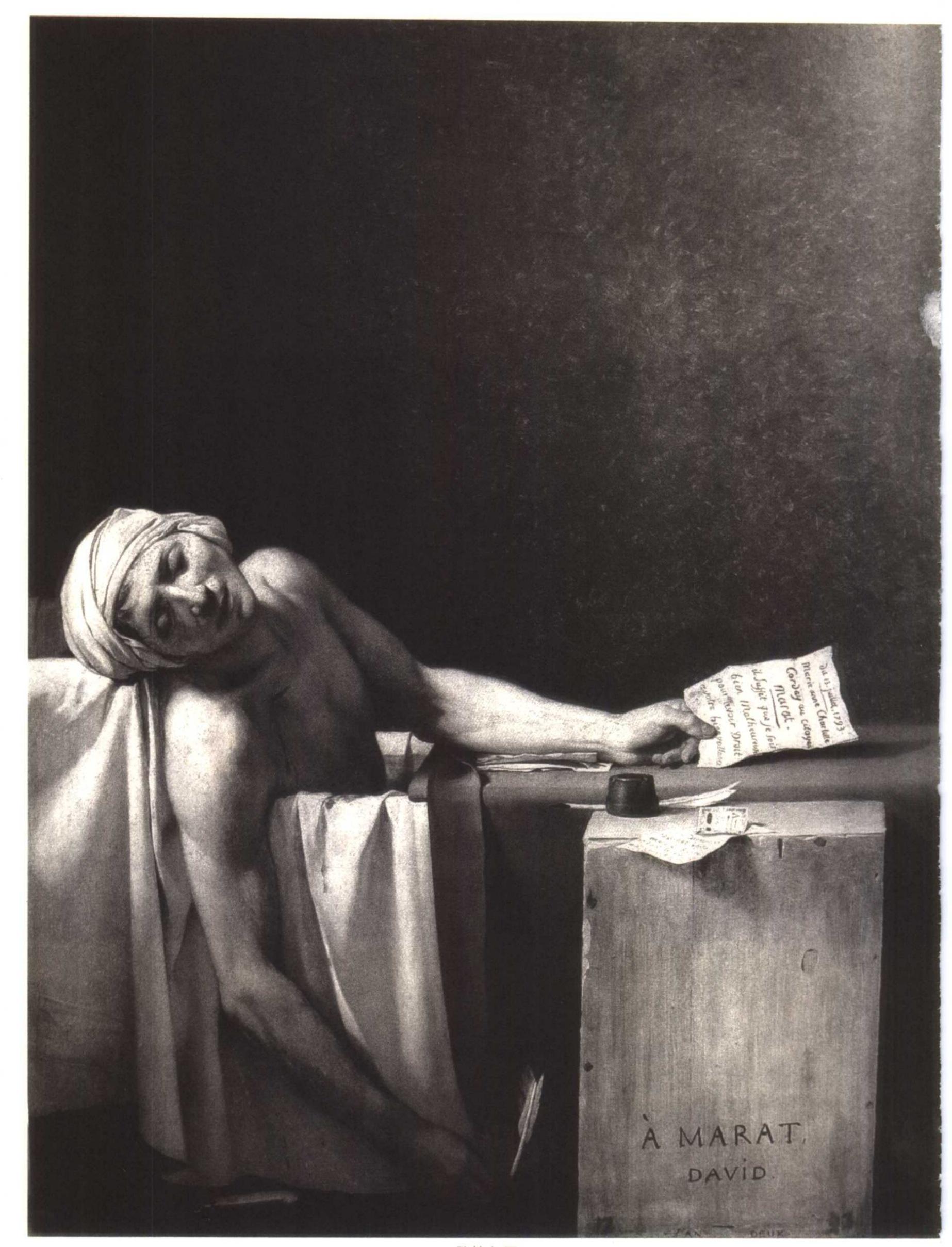
18世纪庞培古城的发现,触发搜寻罗马古物的热潮,由此而浮现的大量古代艺术品对当时的绘画产生了影响,鲁本斯、布歇色彩艳丽、诱人的绘画风格让位于古希腊罗马明净庄严的画风。温克尔曼当时发表的《关于模仿希腊绘画和雕塑作品之我见》的文章,表达了艺术家们渴望回归古代源头的愿望。

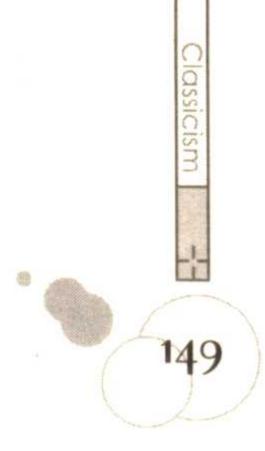
拿破仑加冕

法国著名的古典主义画家有大卫、格罗和安格尔。

大卫生于巴黎,他早年受到洛可可画家布歇的青睐,成为法国皇家 美术学院的学生。曾到意大利、罗马和庞培遗址访问。在古代艺术的静 态均衡美和英雄主义风格的影响下,大卫放弃了洛可可画风,而转向对 古典美的追求。他的代表作有《荷拉斯兄弟宣誓》和《拿破仑加冕》。

马拉之死

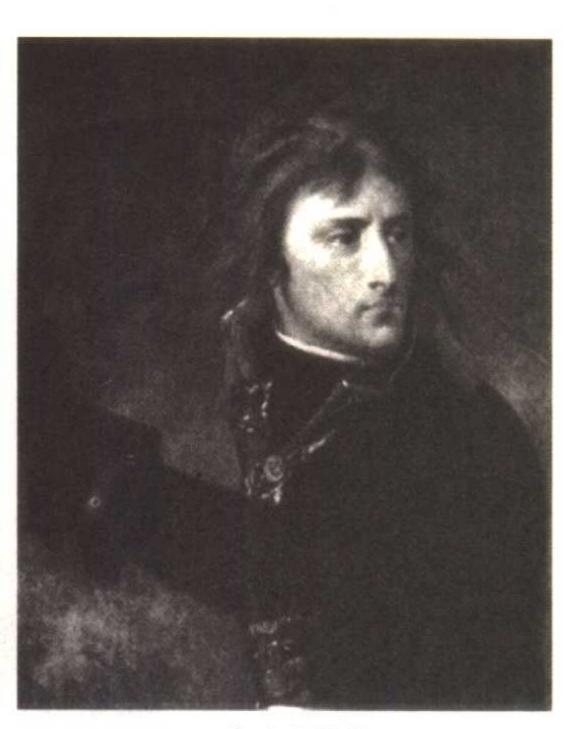

萨宾妇女

《荷拉斯兄弟宣誓》描绘了三兄弟为保卫罗马共和政体,毅然从戎出征和誓为祖国献身的英勇气概。画面左边,荷拉斯三兄弟向父亲举手宣誓,右边坐着忧心忡忡的家属。整装待发的战士的雄姿同伤感的妇女形成鲜明的对比。背景中稳重的拱门和厚实的多利克式圆柱衬托出庄严的古典气息。《荷拉斯兄弟宣誓》是欧洲兴起的长达四分之一世纪的崇古思潮的结晶。《拿破仑加冕》画幅宏大,气魄雄伟,构思巧妙。大卫的名作还有《马拉之死》和《萨宾妇女》。《马拉之死》把雅各宾党的领袖马拉被刺杀死亡时的悲壮场面生动地描绘下来。大卫在法国大革命时是美术委员会委员长,拿破仑时代又是皇帝的首席画师。正是由于大卫的绘画,法国的美术才跻身于欧洲的最前列。

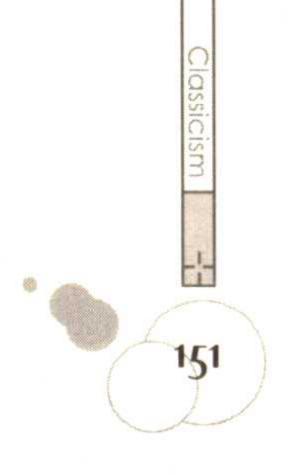

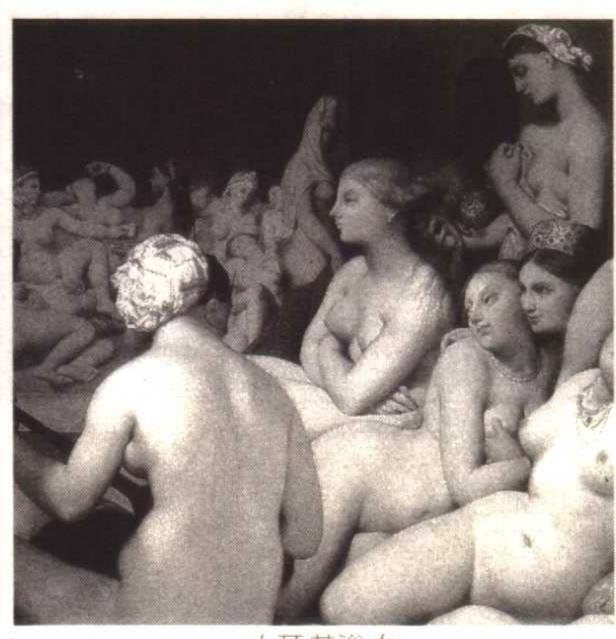
拿破仑画像

格罗是大卫的学生, 但他很快就摆脱了大卫的影响。他受托为拿破 仑征战胜利作画。他的《阿布基尔之战》和《埃劳之役》等画显示了他 受到鲁本斯绘画风格的影响,强调颜色和动作。拿破仑看了格罗的《埃 劳之役》, 当场在展厅里摘下自己佩戴的荣誉金星勋章送给格罗。这幅 历史画反映的是被普鲁士占领的波兰同俄国在埃劳作战的情形。战争结 束后,拿破仑巡视战场,看到受伤的士兵,身上覆盖着雪,躺在阴郁的 天空下,他命令救护伤员。法国军医扶着的一位膝盖受伤的立陶宛骑兵 向拿破仑宣誓, 治好伤后, 要继续效忠拿破仑。画面中央的暖色同周边 的阴暗色调和烟火形成对比。拿破仑曾说过,如果世界上所有的亲王都 看到这样的场面,他们就不会如此嗜好战争和征服异族。

格罗被认为是联系古典主义和浪漫主义的中间画家,他有《路易十 八离开推勒里宫》以及许多表现女性的多情和魅力的画。

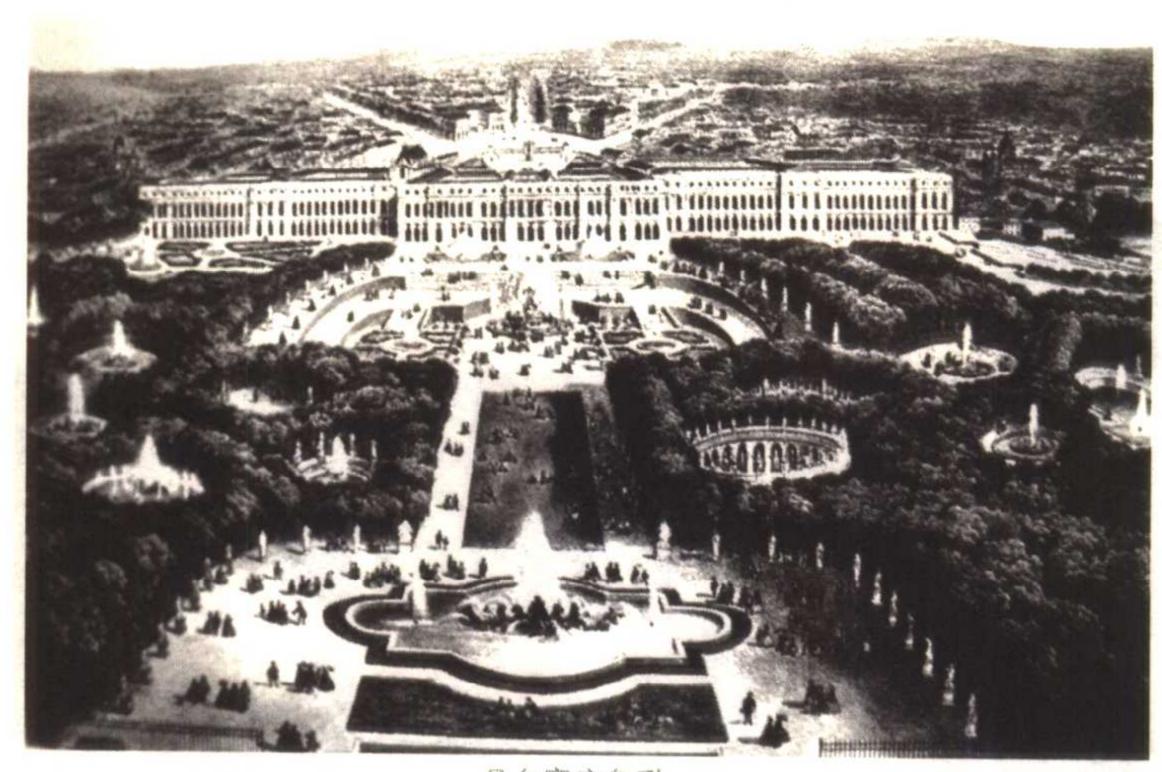

土耳其浴女 瑟诺纳夫人

安格尔认为造型上的完美是艺术所追求的中心。他把现实中人物的形象加以概括、纯化,把古典的原理和自然的形象结合起来,创造出了一种理想美。他要求艺术家在描绘模仿自然形象时,也要遵守古典艺术规范。他的名作《泉》和《土耳其浴女》虽然具有古希腊风格,但画中的裸女却显现出自然的生气。在《泉》这幅画中,少女肩扛水罐,面容安静,美丽的身躯曲线和纯净的胴体让岩石和鲜花也显得黯然无色。这幅画被公认为是安格尔创作的最好的裸体画。安格尔认为形和线是绘画的支配语言,色彩则是其次。作为一个出色的素描家,安格尔画的纯净坚实的线条可与古希腊雕塑相媲美。安格尔那些外表简洁的画面表达了最丰富的内涵。他也画过不少神话历史题材的绘画,如《荷马的礼赞》。

安格尔的《瑟诺纳夫人》画中人原型玛丽·瑟诺纳嫁给了里昂的一位商人。1809年夫妻俩离婚。玛丽成为艺术爱好者瑟诺纳的情人。安格尔当时正为即将娶玛丽为妻的瑟诺纳作画,因此也就创作了这幅《瑟诺纳夫人》画像。

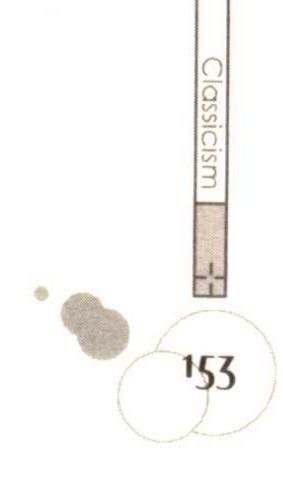

凡尔赛宫鸟瞰

新古典主义建筑源于17世纪的法国。法国国王为了巩固君主专制,鼓吹唯理主义,在宫廷中提倡有组织、有秩序的古典主义文化,恪守古罗马规范。国家的政治伦理对建筑产生了强烈的影响,法国的建筑家因而在建筑设计中十分注意运用几何学、透视学和比例。法国古典主义建筑理论家曲·勃隆台在他的书中声称建筑艺术的规则是纯粹的几何结构和数学关系,比例是建筑造型中决定性的因素,美产生于度量和比例,古罗马的建筑包含了超越时代和民族个性的建筑美学法则,建筑的美就在于局部和整体间以及局部间的简单的整数比例关系。古典主义建筑在总体布局、建筑平面与立面造型中强调轴线对称、主从关系、突出中心和规则的几何形体,其外形端庄、雄伟,内部则极尽奢侈与豪华之能事,在空间效果与装饰上常有强烈的巴洛克特征。

新古典主义的著名建筑有苏弗娄主持修建的万神庙。这座于1755年 开始修建神殿具有庙宇抽象化的简单外观,安详、平滑、朴实,巨大的 门廊仿照古罗马神庙的前门。与稍早的古典主义建筑相比,这座冷肃精 确的新古典主义建筑的独特之处不在于外观,而在于建筑所表现出的精 神气质,它再度确认古人审美趣味的权威,同时更突出理性精神。德国 首都柏林勃兰登堡大门也是新古典主义建筑的名作之一。

拉托娜喷泉

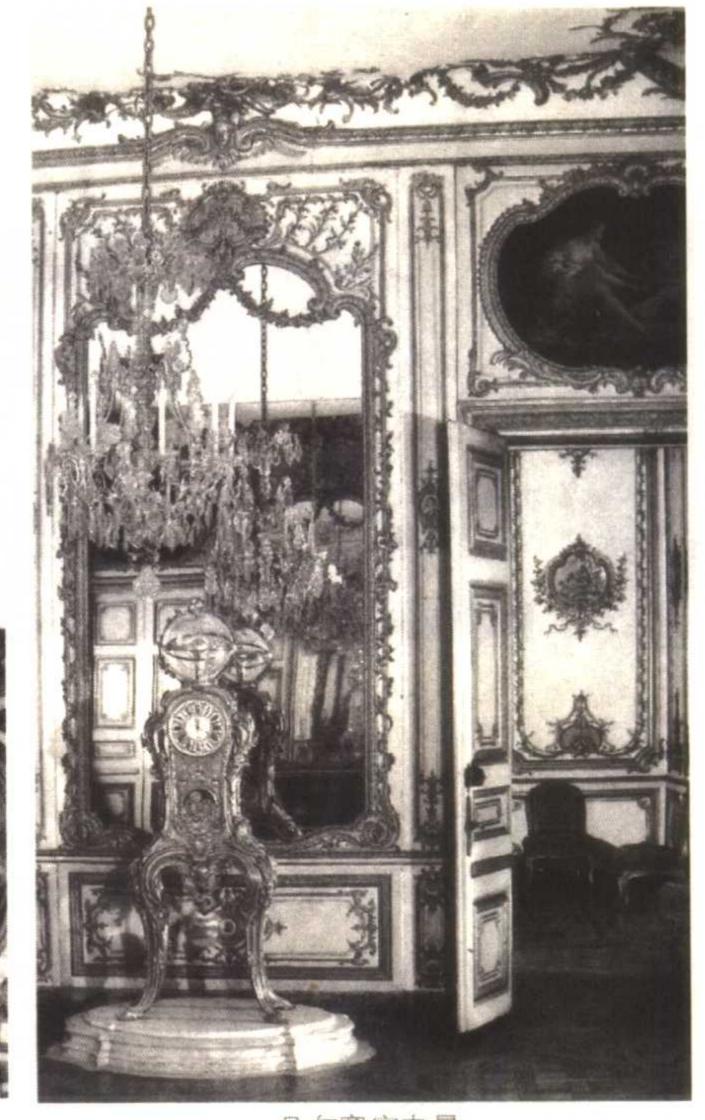

凡尔赛宫林阴道

凡尔赛宫

世界上最著名的古典主义风格的宫殿也许就是凡尔赛宫。凡尔赛宫苑最美的时候是秋天,当落日的余晖把天幕映得金光灿烂,这时你从凡尔赛宫后面的森林进入宫苑。绵延数公里的森林色彩斑斓,金黄色、红色、粉红色的落叶铺满林间,连通向凡尔赛宫的林间中轴大道也满是落叶。大道两旁,孤寂的希腊雕像在落日的辉映下神采奕奕,几何图形的花圃、四射的涌泉簇拥着大道尽头的一座古典雕塑,一路前行,金碧辉煌的凡尔赛宫殿在你的视野中冉冉升起。

凡尔赛宫是欧洲最大的王宫,位于巴黎西南凡尔赛城。它始于法王路易十三1624年所建的猎庄,号称"太阳王"的路易十四后在此大兴土木,并于1682年把凡尔赛宫作为正式的王宫和政府办公地,直到1789年法国革命爆发路易十六被迫迁往巴黎居住为止,一百多年间凡尔赛宫是法国的王宫和行政中心。在整个17、18世纪,凡尔赛宫都是欧洲文化中心,法国乃至欧洲各地的贵族都以能到凡尔赛宫——这欧洲最为奢侈、豪华和典雅的王宫宴饮做客为荣,它的戏院和音乐厅的精美典雅至今仍是无法企及的。在爱好音乐、艺术和文学的几代君主的推动下,凡尔赛宫也是当时欧洲最伟大的博物馆,那时馆藏的各种艺术品成为后来罗浮宫博物馆和法国图书馆的收藏品。

凡尔赛宫内景

凡尔赛宫内景

威尼斯驻法国大使这样描述凡尔赛宫的盛况: 凡尔赛宫长廊几千支 蜡烛燃烧着, 光彩照耀在壁上的镜子里, 辉耀在骑士和贵妇的钻石上。 凡尔赛宫比白天还亮, 如梦如幻, 到处都充满富丽堂皇、庄严和美。

凡尔赛宫殿南北长约400米,中央部分为国王与王后起居室,南翼为 王子、王妃、命妇住所, 北翼为王室办公处, 并有教堂、剧院等等。凡 尔赛宫在建筑的布局上明朗清晰、庄重和谐。宫廷内部则以完全不同的 巴洛克风格为主调。凡尔赛整个宫殿用白色、灰色、淡绿的大理石贴墙。 大多数雕塑、浮雕和门窗的装饰镀金, 许多家具是银制的。内部装修之 富丽堂皇,令人瞠目结舌。

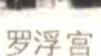
凡尔赛宫镜厅

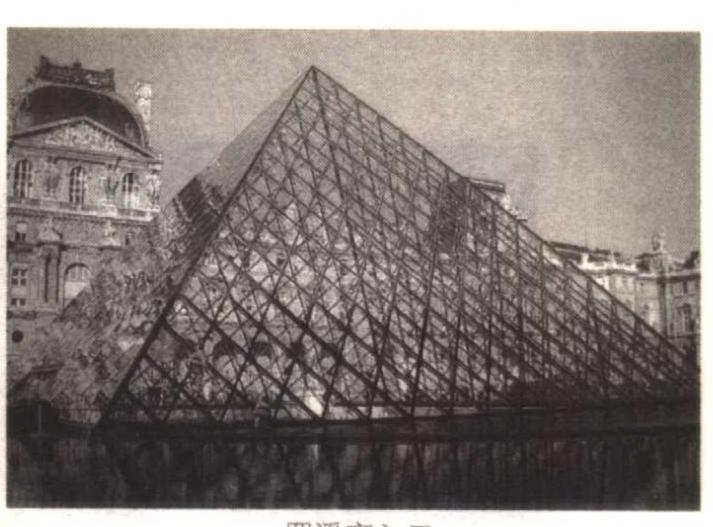

凡尔赛宫战争画厅

著名的凡尔赛宫镜厅长约73米,宽约10米,墙壁用白色和淡紫色的大理石贴面,并安装了17面大镜子,壁柱是绿色大理石质料的科林斯式,柱头和柱基是铜铸镀金,柱头上装饰带双翅的太阳,檐壁上塑有花环檐口,上面是金色的天使雕塑,屋顶彩色绘画讲述着国王的业迹。镜厅的金碧辉煌真是无与伦比。

罗浮宫入口

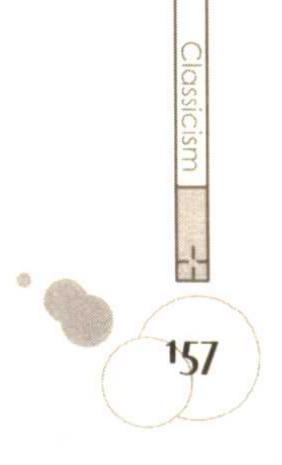
王后农庄

凡尔赛大花园的中轴线与横渠形成十字架。横渠北端是一座风格迥 异的别墅——大特里阿农宫。法国大革命期间,登上皇位的拿破仑曾一 度在大特里阿农宫居住。小特里阿农附近是王后修建的农庄、坐落在绿 阴如盖的森林和明镜般的湖泊间, 极富诗情画意。特里阿农宫同凡尔赛 宫和整个大花园构成欧洲最精美宏大的宫苑, 其精美绝伦比"万园之园" 的圆明园还有过之而无不及。

罗浮宫

罗浮宫占地面积18.3公顷,最初为一座城堡,1564年被改建为宫殿。 在太阳王路易十四统治时期, 罗浮宫建筑臻于完善。罗浮宫内院墙面装 . 饰精美, 西面墙是文艺复兴和巴洛克风格的浮雕立柱、山花, 屋顶为颇 具特色的法国方形穹顶。罗浮宫的东面墙是古典主义的杰作。内院东面 墙长172米, 高28米。别致的壁柱、山花, 匠心独运的意大利式的平屋 顶, 各层次之间的完美比例, 庄重的轮廓, 使罗浮宫成为欧洲各国宫殿 竞相模仿的典范,被称为是理性美的代表之作。

地处塞纳河畔的罗浮宫于1973年法国大革命期间改为博物馆,收藏 波旁王室的宝物。1984年罗浮宫被扩建。当游人步入罗浮宫内院入口门 廊、拿破仑庭院广场上耸立着透明的玻璃金字塔形入口、三角形和方形 的浅水池环绕着玻璃金字塔。从入口盘旋的金属梯级下到地面大厅、再 步上两厢楼层的展览长厅,人们可以依次观赏那些价值连城的艺术精品。 在油画回廊大厅, 两边墙上悬挂的巨幅油画, 描绘了法兰西千古一帝的 拿破仑历次重大的战役场面。

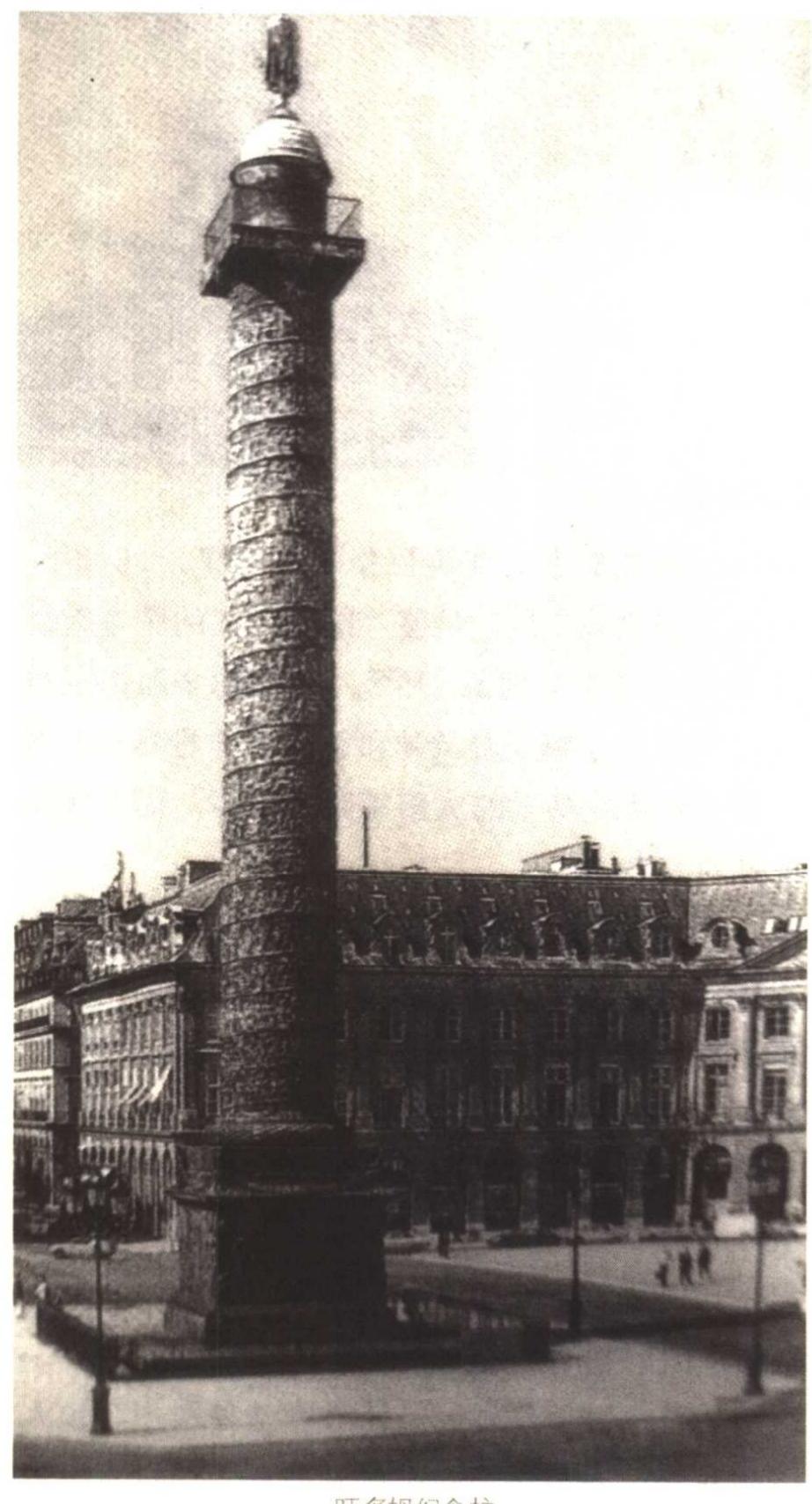

圣路易教堂(拿破仑陵墓)

圣路易教堂和荣军院是法国古典主义建筑风格的纪念碑。1670年,法王路易十四决定给伤残军人修建荣军院。足够容纳4000人的荣军院终于在1676年完工。这座宏伟的建筑正立面长196米,中间的半圆形的拱顶下部是入口走廊,圆拱两端柱座分别立着战神和智慧女神雅典娜的雕塑,顶部正中半圆形墙上雕塑着骑在马上的太阳王路易十四,而在建筑物前面则摆放着17、18世纪的大炮。

从入口廊道进入内院,两边是浸透着沉重气息的柱廊。荣军院如今是法国军事历史博物馆,陈列着各个历史时期法军的服装和用品。内院的尽头就是圣路易教堂的正面。教堂采用十字形平面,中间鼓座和穹顶修长,高达105米。穹顶表面12根肋之间,装饰铅板并贴金,显示出华丽的巴洛克风格。穹顶正中是直径16米的圆洞,日光从中透进把二层穹顶上的耶稣基督画像照亮,造成辽阔天宇的效果。从荣军院进入圣路易教堂前厅。前厅两侧二层回廊顶部插满法军所俘获的敌方军旗,其中包括中法战争期间法军缴获的中国清朝的几面龙旗。

前厅祭坛后面就是建于1677-1735年间的圣路易教堂的圆形穹顶大厅。教堂底层环壁立有多利克柱。第一层是40根科林斯柱,柱间陈列着反映法国大革命期间的战争雕塑。其中一尊描述老兵们簇拥着拿破仑的灵柩回归故国,而另一尊则模仿米开朗琪罗《圣母怜子》的著名雕塑,反映了一位母亲悲伤地哀悼阵亡的儿子。大厅的背部是一座极其奢华精致的屏风式祭坛。圆形穹顶大厅的正中是回廊环绕的拿破仑陵墓。通过一个倾斜向下的廊道,可下到放着拿破仑灵柩的陵墓底层。红色大理石棺是沙皇尼古拉一世的礼物,灵柩放置在绿色的大理石台座上。黑色大理石地面上写着拿破仑参与的历次重大战役。军事展览馆里陈列着拿破仑戴过的军帽、勋章和在奥斯特里茨战役中使用过的军刀。

旺多姆纪念柱

旺多姆纪念柱

旺多姆纪念柱建于拿破仑统治时期,柱高41米。铜浮雕是用奥斯特里茨战役缴获的1200门大炮熔化后的铜材制成的。环绕纪念柱的浮雕描绘了1805年战役的45个重大事件。

巴黎歌剧院走廊

协和广场

协和广场

协和广场建于1763年,原被称为路易十五广场。1793年路易十六和他的妻子玛丽被带到这里,在断头台上被砍头。1830年广场改称为协和广场。广场中央是从埃及运来的拉莫斯二世(公元前1300年)时代的方尖碑。广场四角的八尊雕像代表法国主要城市。

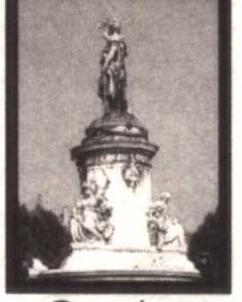

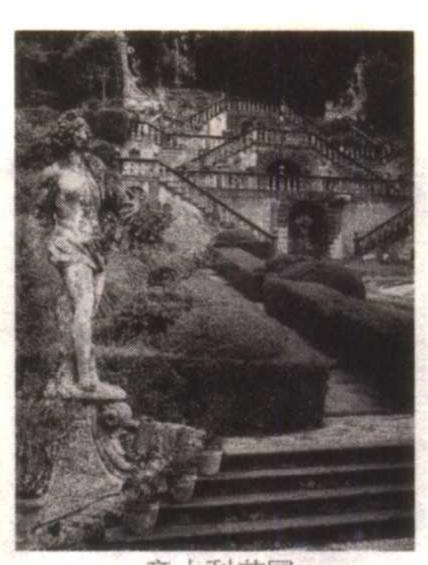
Chapter

第一章 意大利、法国和英国的园林艺术

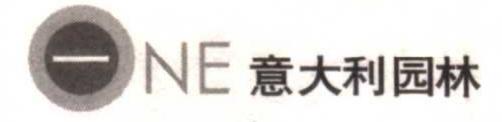

Garden

欧洲的园林大致有三大流派: 法国式、意大利式和英国式。法国园林以几何形构图, 中轴线明显, 多在平地展开; 而意大利园林则依地形作多层台地; 英国园林对天然的草地、树林和池沼略加修整, 园林极具艺术品格, 又同原野融为一体。

意大利花园

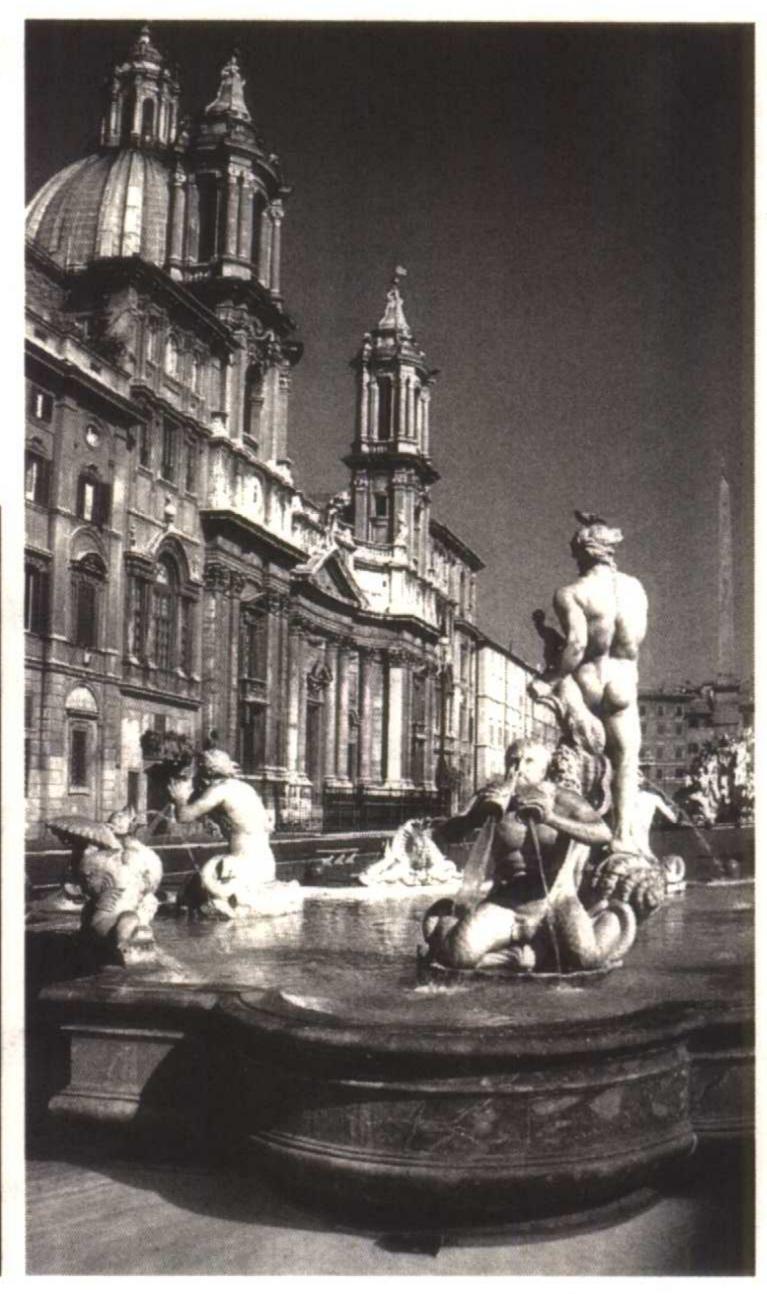

中国古代官僚的私家园林大多表现与世无争和退隐自然的情趣,因而这种园林更像是自然的浓缩。而意大利的园林则是真山实水,建筑依山傍水,山坡成了台阶式园林,涌泉从池中流出,树木、草坪被修剪成各种图案,建筑物同周围的自然融为一体。园林的构图明晰,各部分之间的比例匀称,植坛、台阶、水池和树木的位置,大小比例以及相互关系都被详加推敲。

意大利园林反映出古典主义的美学原则:层次分明。由于园林多依山而建,园中多蔓生植物,山泉、溪水更是得到复杂的运用,或为瀑布,或为涌泉。大理石的雕塑散布各处,仿佛是从自然中生出。植物造型极为复杂,密植的常绿植物形成高高低低的绿墙、壁龛、洞府。因此,艺术理论家丹纳曾批评意大利园林没有自然,而只有矫揉造作。

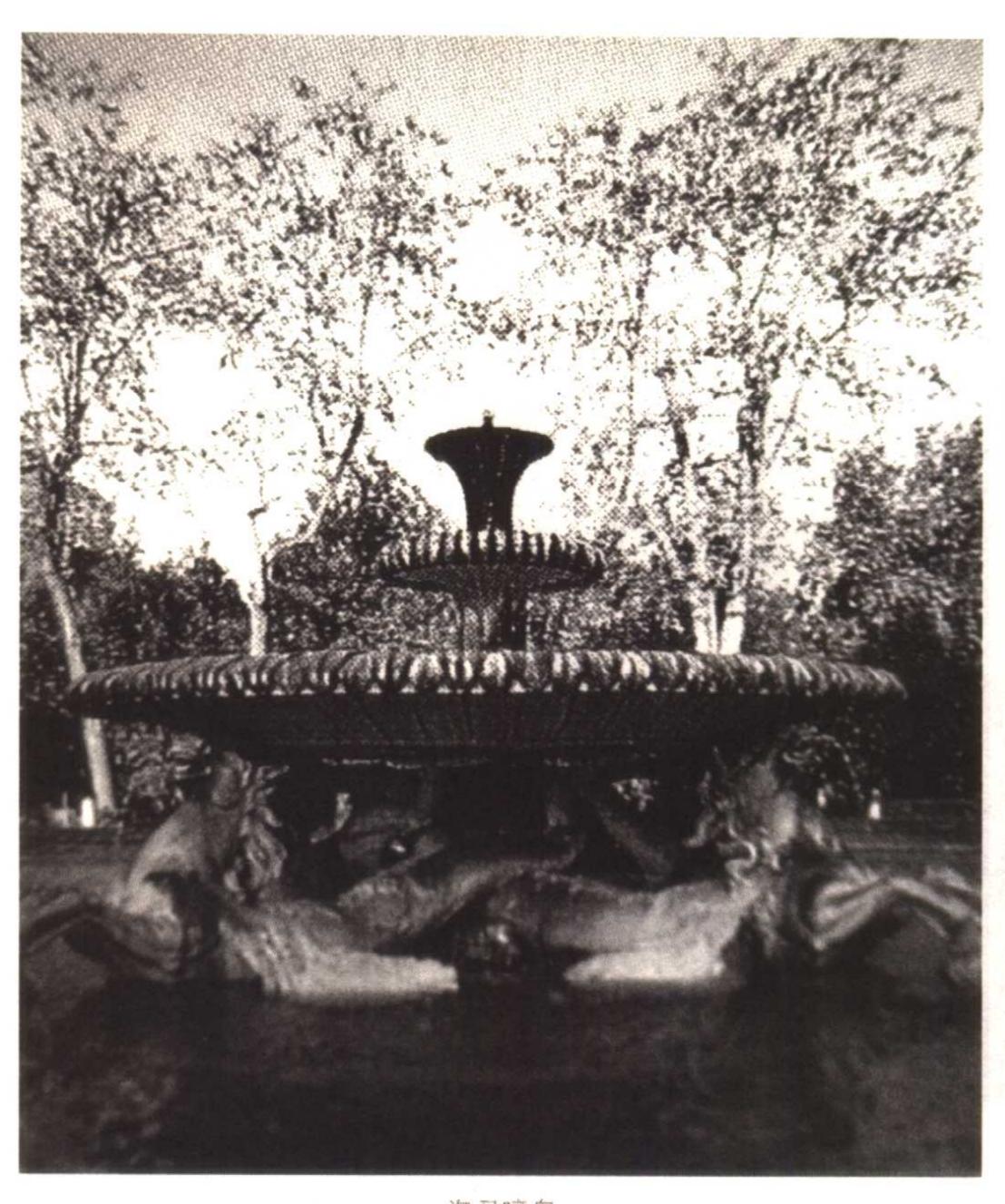

罗马圣保罗教堂庭院

街头喷泉雕塑

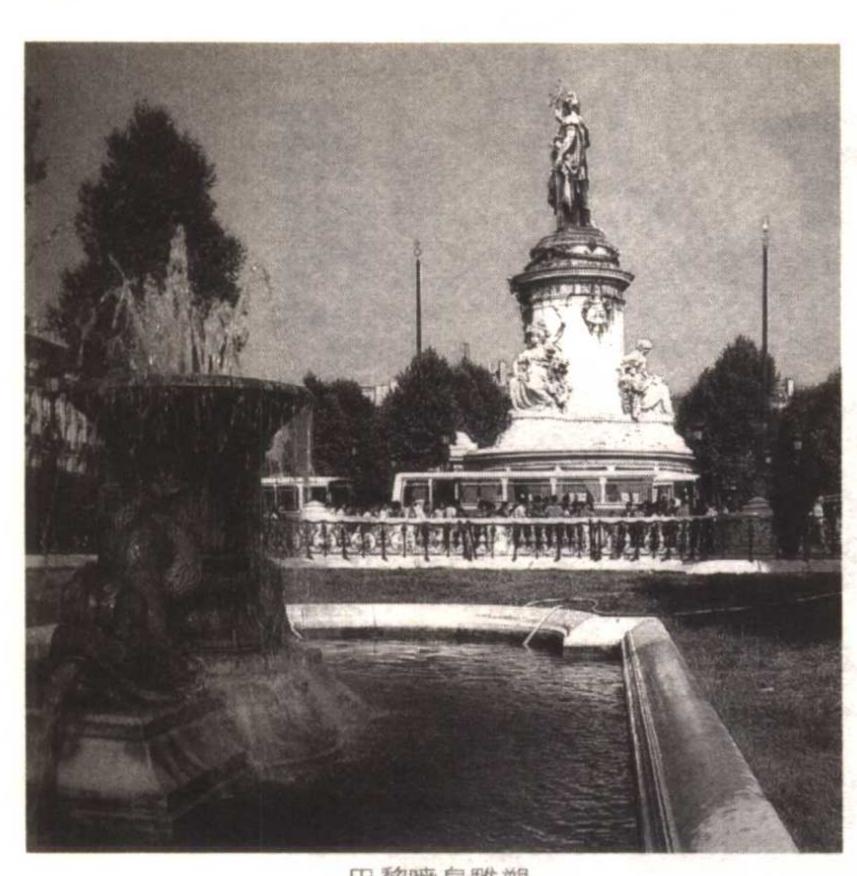
台地是意大利庄园的重要特征,台地往往通过阶梯、雕塑和植被被 巧妙地连成一体,与建筑构成层次分明的整体。意大利庄园最重要的建 筑物是府邸, 其位置或在高处统摄全局, 或在中部台阶, 以充分感受满 园景色,或在庄园入口,面对广阔平缓的原野。

海马喷泉

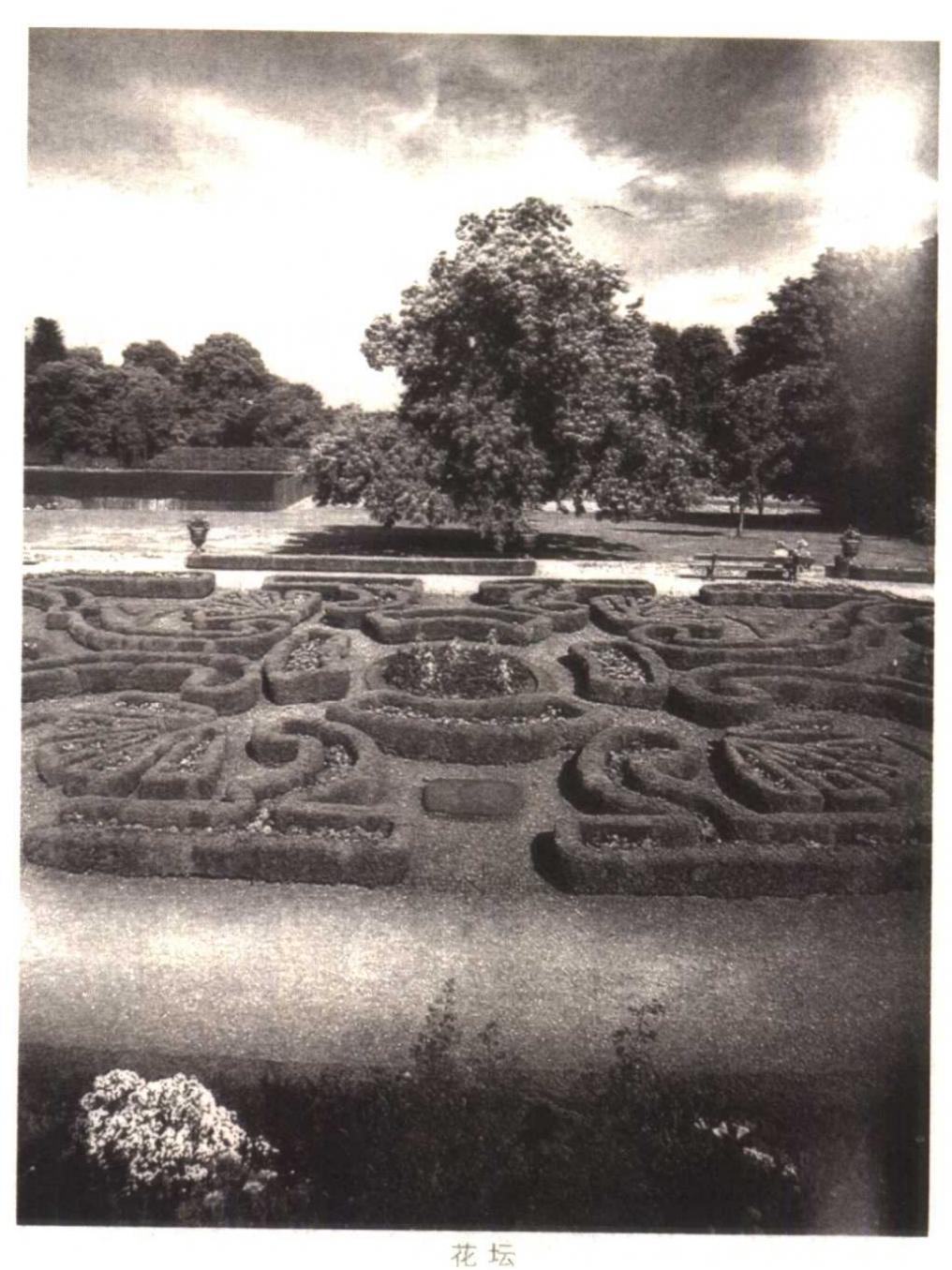
水景是意大利庄园最具匠心的创造。台地高处往往设贮水池、水或从洞府中、或沿斜坡潺潺而下,不同台层间杂以溢流或壁泉、地势陡峭处形成奔涌的瀑布、下层台地上则造成喷薄而出的水柱、而最后在较为开阔的平地上形成一汪平静的池水。水景给意大利园林增添了生动活泼的情趣、同或卧或躺、或站或立的静止的雕像相映成趣。

巴黎喷泉雕塑

17世纪法国耶稣会传教士李明对比中国和欧洲的城市和园林后,曾形象地说:中国的城市是方方正正的,而园林则是曲曲折折的;法国正好相反,城市街道曲曲折折,而花园则是方方正正的。按中国著名建筑史家陈志华先生的解释,这反映了两个地区统治阶级的审美趣味和世界观。法国的贵族精英们受到理性主义思潮的强烈影响,把无力在城市里实现的理想放在自家的花园中实践;此外,纯粹自然的风景对他们来说是与文明相对立的野蛮状态。中国的园林则表现了士大夫阶层力图在紧张的官场和令人窒息的道德伦理环境之外找到一个逃遁之处。

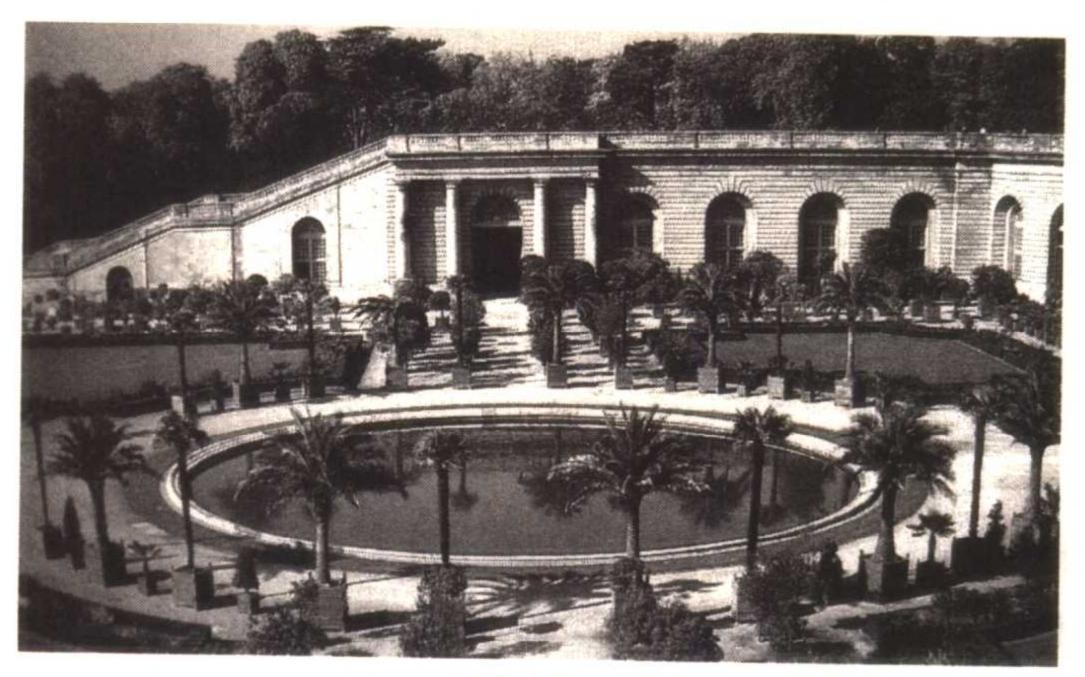
文艺复兴时期, 法国园林受到意大利园林的强烈影响, 到 了路易十四时代逐渐形成独特的风格。法国园林仿佛是理性精 神在大地上的实践, 园林和建筑被编织在条理清晰、秩序严谨 和主从分明的几何网格之中。园林广袤巨大,与周围的环境没 有明显的界限, 而具有外向性。尽管园内装饰各种雕像、喷泉、 水池、花坛, 却并不显得有堆砌之感, 反而具有庄重典雅的格 调。豪华壮丽的宫苑处在放射线道路的焦点, 宏伟的中轴线在 园林中延伸数公里。园林的布局表现了国王唯我独尊、王权浩 荡的思想。

法国园林场地广阔,要求地形平坦或略有起伏,主建筑或重点装饰处于中轴线上。府邸起着统率的作用,建在庄园的高处。府邸的庭院尽量与城市中的林阴大道相衔接。法国园林的水景以运河、壕沟和镜面式的水池、湖泊为特色,虽有各种各样的喷泉,活水却远不如意大利园林的多。园林中的丛林边缘往往经过修剪,并被几何形道路所规范。树木经过修整布置成高墙、长廊、天井或绿柱,使丛林内部出现许多丰富多变的活动空间。大型花坛组成各种图案是法国古典园林的一大特征。法国古典园林在勒·诺特尔的设计中得到最辉煌的体现,沃-勒-维贡特府邸、凡尔赛宫和枫丹白露宫是其园林设计的代表作品。

由勒·诺特尔设计的沃 - 勒 - 维贡特府邸是法国古典名园,原为路易十四的财政大臣尼古拉·福凯所有。福凯于1640年起开始在巴黎南面的沃克斯村购置地产,筹备修建庄园。工程于1656年动工,为了建造巨大的府邸花园,拆毁了三座村庄;安格耶河被改道,历时5年才建成。富丽堂皇的府邸和广袤的花园为法国前所未有。府邸坐落在平台上,四周被沟渠环绕,平台环以石栏杆。它形似中世纪城堡,但又具有古典主义的严谨对称,屋顶中央是一典雅的圆穹顶。

府邸南面的花园中轴线长1000米,两侧布置有成三段的矩形花坛。 濒临府邸的第一段以花坛为主;第二段以喷泉和水池构成;第三段以树木草地成形。从安格耶河引来的河水形成宽40米,长千米的运河,构成园林的横轴。花园两边高大的树木形成背景,道路成几何形散开。花园中有水盘形喷泉、叠水。河岸边洞府中有横卧的河神雕像。园林中一座王冠形喷泉和花篮喷泉令人叹为观止;喷水池中横卧着造型别致的雕塑。

1661年夏府邸和园林完工时,福凯举行盛大晚会,路易十四光临盛会。福凯在豪华的府邸中展示名画,上演莫里哀戏剧,表演芭蕾。晚会行将结束时,燃放了五彩缤纷的焰火。福凯聪明一世,却没有想到豪华的府邸和辉煌的晚会会引起国王的嫉妒,冒犯了唯我独尊的年轻国王,而燃放的焰火也使王太后的座驾马匹受惊跌落到壕沟里去了。不久,福凯就被人告发,以账目不清和投机倒把等罪而被捕入狱,判为终身监禁,

凡尔赛宫园林

后死于狱中,埃-勒-维贡特府邸中大量的雕塑便被路易十四占有,安放在凡尔赛宫苑中。

法国最著名的园林为前面提到的凡尔赛宫的园林。路易十四以太阳 王自居,凡尔赛宫苑的中轴线东西走向象征太阳运行的轨迹,宫殿的主 要起居室和园林中两尊与太阳神阿波罗有关的雕塑群都面对东方。凡尔 赛花园中轴大道的起点,宫殿大台阶下是有阿波罗母亲雕像的喷水池。 池中阿波罗母亲拉托娜耸立在四层大理石圆台的顶端,手牵着年幼的阿 波罗和阿腾米斯。四层紫色的大理石圆台下部是口中喷水的乌龟、蛤蟆 和跪着的村民,如花的水柱把阿波罗和他的母亲笼罩在水雾之中,极为 壮观。罗马神话传说拉托娜与天神庇特私通生下了孪生兄妹太阳神阿波 罗和月亮神阿腾米斯。拉托娜把那些对她不恭和唾骂的村民变成了乌龟 和癞蛤蟆。

顺着45米宽阔的林阴道往西走,两侧每隔30米立着一尊白色的大理石雕像或瓶饰。中轴林阴道的尽头是阿波罗巡天雕塑泉喷池。池中波涛汹涌,水花四溅,阿波罗紧握缰绳,驾着四匹欢跃奔腾的巡天马车,破水而出。朝阳升起时,阿波罗宛如从火红的太阳中显现,夕阳西下时,霞光照射在镀金的雕像上,金光灿烂。整个设计构思匠心之高超,景观之壮丽,宛如人间仙景。

BTHREE 英国园林

英国的园林被称为自然式的。同法国和意大利对亭园的刻意修整和矫揉造作之风相比,英国园林设计的主旨是美化自然,尽量避免人工雕琢的痕迹。疏林缓坡,似镜似水的湖泊,潺潺的溪流,湖湾旁茂密的树林,溪水上多孔的石桥,原野上的几株枯树,一切都是那样自然。用山石修建的古典城堡或宫殿建筑往往背靠山坡上的森林,或面对广阔的、绿茵茵的草地; 五彩斑斓的树林散布在坡间和草坪四周。英国的园林给人以宁静、淡泊之感,它的美在于它的风景画似的构思和使人有回归大自然的安详。

英国园林的另一特点是它的纯净,大地上到处是绿茵茵的草坪、林间没有杂草。主建筑旁也不允许有杂乱的房舍。英国的园林设计家不是靠直线、几何图形或对植物的规范取胜,而是把自然风景的要素——湖泊、溪流、山坡、树林——作适当安排,给人以如诗如画的感觉。

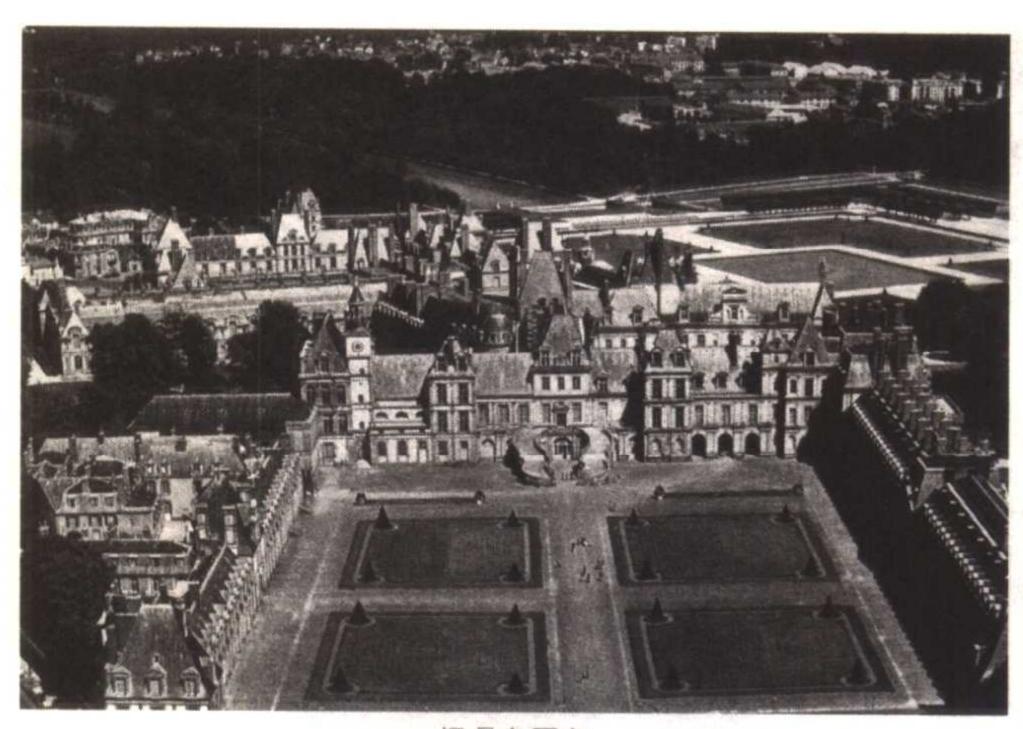
英国雨水充沛,阳光明媚,植被繁茂,国土面积的五分之二是牧场,这些特点影响了英国园林风格的形成。直到18世纪前,英国的园林设计都受到意大利和法国的规则式造园思想的影响,到18世纪布里奇曼和肯特这些园林家那里,英国独特自然风景式园林才开始形成。布里奇曼在他的园林设计中将规范式构图与曲线形园路结合,试图使园林景观同周围的自然风景相统一。而在肯特手中,规则式园林的造园要素被进一步抛弃,大自然中的那些给人以美感的部分被园林家以画家的眼光来加以安排组合。18世纪初的园林艺术家艾迪生就写到:艺术作品可以像大自然的作品一样雅致纤巧,却永远也不会显示出大自然在构图上的宏伟壮丽。比起艺术的精雕细琢,大自然粗犷的笔触更加大胆高明。

诗人拜伦故居

18世纪前后,英国造园观念的变迁,中国园林的影响是其中一个因素,另一个是经济上的考虑。法国的许多著名的园林是富有的大贵族所修建。而到了18世纪,英国贵族的经济地位已远不如从前,新兴资产阶级也不可能把许多钱投入到不能产生利润的园林布局中,在庄园里维持一个整洁精致的几何式花园实在是太大的经济负担。园林家肯特等开始主张对庄园或地产略加修饰,使自然美化。

当像肯特这样的园林家以画家的眼光来指导庄园的园林化时,透视和光影成为重要的创作原则。在他们的园林中,树丛点缀着空旷的草地,炫目的阳光同绿阴如盖的树木相对照,大自然中丰富多彩和不规则的线条被巧妙利用,河流弯曲,小径曲折,草坡缓缓地斜插到不规则的湖岸水泊之中,山丘和峡谷略加修饰,奇特的景色被突出,缺点被加以掩盖,景致的奇美同规则式园林的整齐大相径庭。

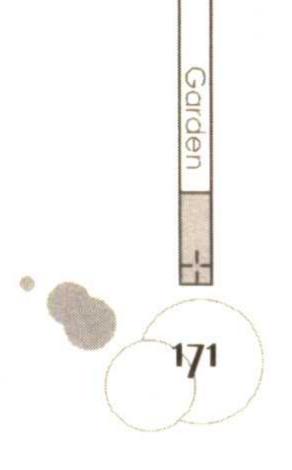

枫丹白露宫

另两位影响近代英国造园艺术的大师是布朗和钱伯斯。布朗沿着肯 特的道路走得更远,他竭力使风景式园林更加简练、纯净。由于布朗的 大量设计和其所提倡的风气, 英格兰的中部和南部似乎成了无边无际的 风景园。

真正开启英国风景式园林的绘画式时期的是钱伯斯。他到过很多国 家,也曾游历到广州。中国的庭园对他产生了巨大的影响。他在1772年 出版的《论东方园林》书中批评布朗的风景园过于自然, 形似略加修饰 的田园牧场, 而缺乏艺术美。他认为造园不仅是改造自然, 还应使其成 为高雅的地方,体现深厚的文化和艺术情操,以供人娱乐休息。钱伯斯 设计的园林格调有些忧郁。由于钱伯斯曾任国王乔治三世的建筑师,因 而他的造园思想和实践有着广泛的影响。

1750年, 渥尔波尔曾写到: 在英国每个人都在美化自己的园子, 全 国面貌一新。当时最有名的是诗人森斯通在沃斯特郡的利索维斯园。森 斯通把世界各国的园林分为三类: 菜园式园林、几何植坛式园林和风景 画意式园林。他认为风景画意式园林又表现出三种情调: 崇高的、优美 的和忧郁的。风景式园林中的荒野、苍老的大树、峭壁深谷使人惊惧大 自然的崇高; 有着废墟残址的园林令人忧郁; 而细致规则的园林则令人 顿生优美之感。森斯通认为,风景式园林的诗情画意应当能感染游览者。

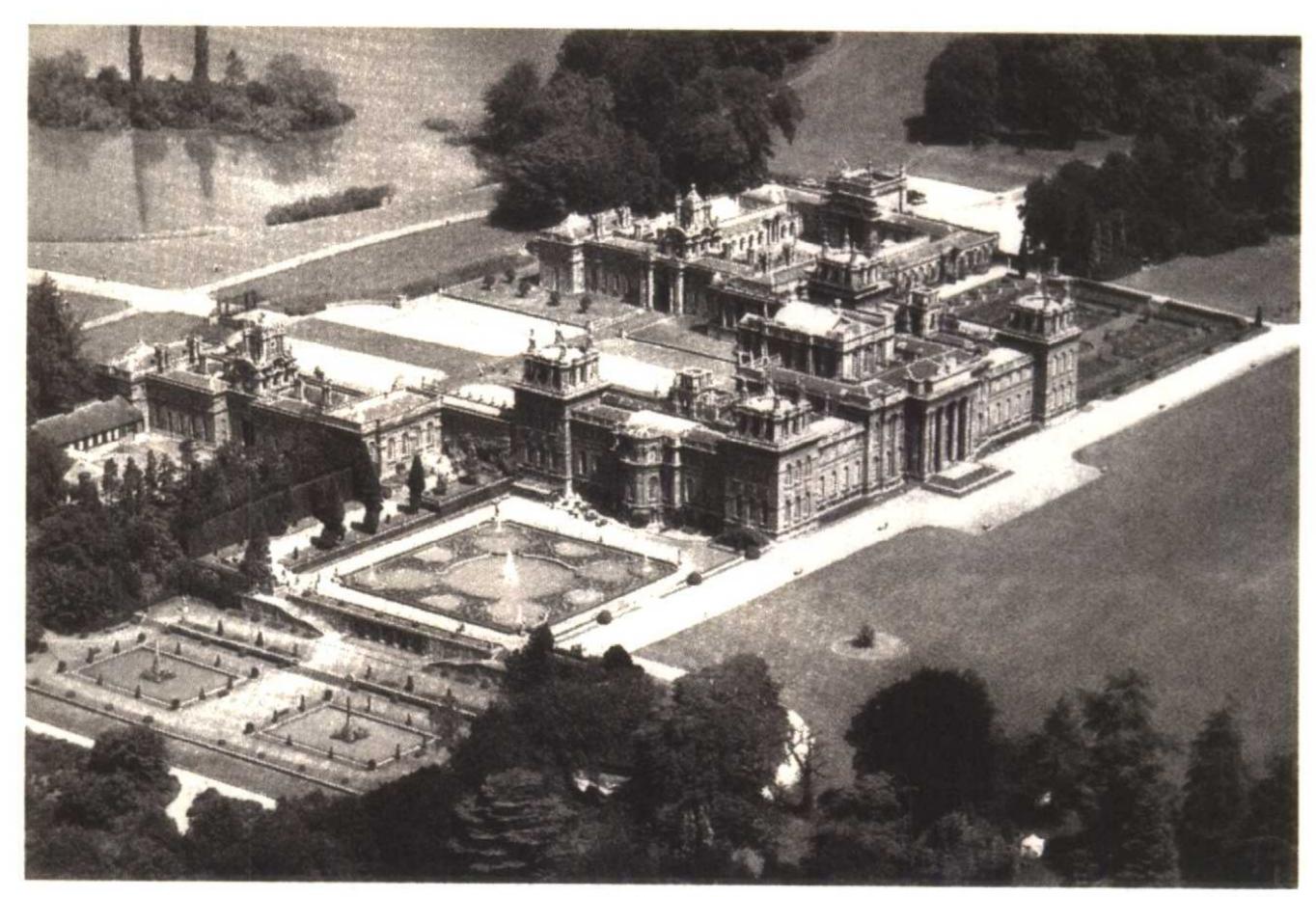

卡茨沃尔德风景区原野

集英国风景式园林大成的是雷普顿。他于1803年出版的《风景式园林的理论和实践》一书中,阐述了英国风景式园林的造园规则和步骤。主体建筑与周围的园林应有和谐的过渡,台阶、花坛、草坪和林阴路渐次衔接建筑物与周围的自然式园林;树木的种植采用散点式。他从绘画的角度讨论园林景观的建造,特别是静止的绘画与在动态中被观赏的园林的差异,认为动态构图应考虑季节的变化给园林景象带来的变迁以及不同的视角对园林景点的要求。

到19世纪,自然风景式园林的造园思想普遍被乡村、住宅府邸的业主接受,成了英国园林的主流。园林中常陈列奇花异卉和精心选择搭配的树种。树木的高矮、形状、姿态以及四季变化的颜色都详加注意,密植的鲜花的颜色、花形和花卉开谢的时段都细心考虑。如果说古典主义在理性主义哲学中陶冶,它把先验的形式以及和谐的原则视为美的本质,自然风景式园林则在经验主义的氛围中萌生,强调感性经验在审美中的主导作用。

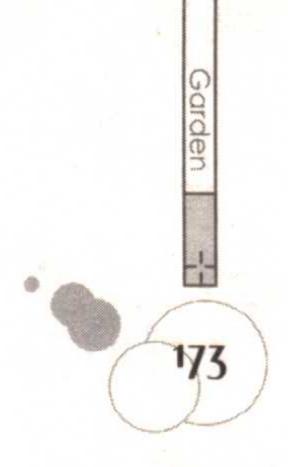
卡茨沃尔德风景区位于牛津附近,被誉为英国保存最完好的古典乡村区域。景区内,起伏的丘陵绵延百多英里,古老的村镇散布在小溪、山谷、原野和森林之间。卡茨沃尔德乡村的历史上溯至罗马人占领不列颠时期。景区内有大量的中世纪建筑,五六百年以上的房舍比比皆是,到处是用石灰岩石垒砌的土墙和房舍,路边有鲜花和清澈的溪流,羊群在山谷斜坡和草地上懒懒地啃着青草。

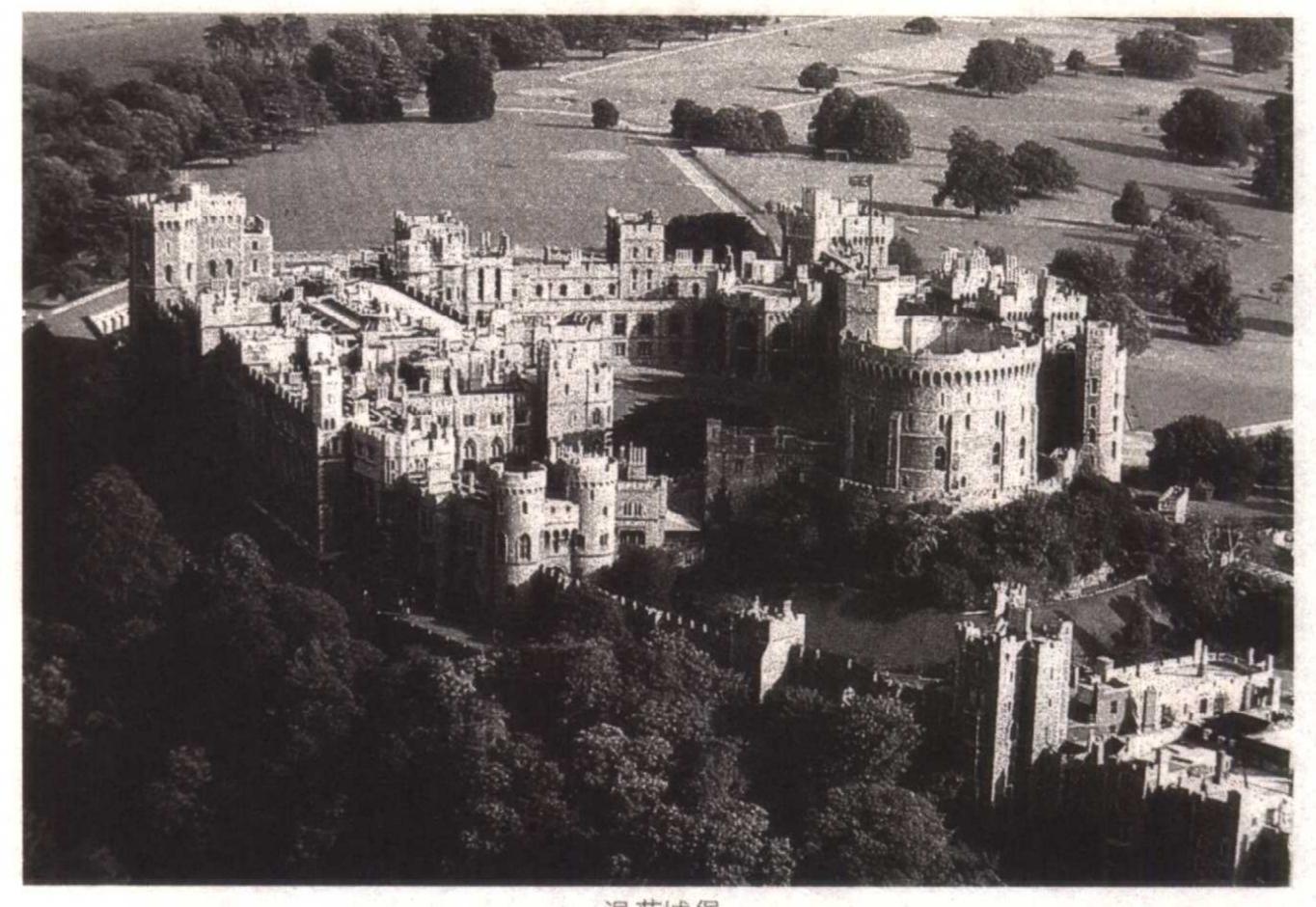

勃伦宁庄园

牛津城外约10多英里的勃伦宁庄园是英国最壮观的贵族府邸。二战期间英国著名的首相丘吉尔的祖先马尔波罗公爵率军在德国巴伐利亚州的勃伦宁村庄附近打了大胜仗,安妮女王奖励公爵30万英镑,并派宫廷园林师参与其庄园的设计。勃伦宁庄园的主体建筑具有巴洛克风格,府邸侧面有法国式规则花坛。后来著名的园林设计家凡布高参与建造,他开始致力于摆脱规则式布局,而营造自然式园林。他在接手勃伦宁庄园的设计时,曾给府邸的主人马尔波罗公爵夫人建议保留府邸园址上的废墟。他认为具有荒野味的自然景观比满是修剪过的树木和笔直规则的林阴道的园林更具吸引力。当有人问凡布高,勃伦宁园林应怎样设计时,他回答说:应向风景画家咨询。

勃伦宁庄园坐落在山坡上,正面入口横着宽阔的山谷。谷中的格利姆河和沼泽地被改造成湖泊,垫高的道路从远方通过横跨山谷的帕拉第奥式桥梁直抵宫殿宽阔的前庭。左边湖泊中心筑有伊丽莎白岛,右前侧是自然式的山丘和湖湾。伊丽莎白岛同湖上帕拉第奥式桥梁构成一幅极其优美的自然风景油画,堪称英国风景式园林的典范之作。

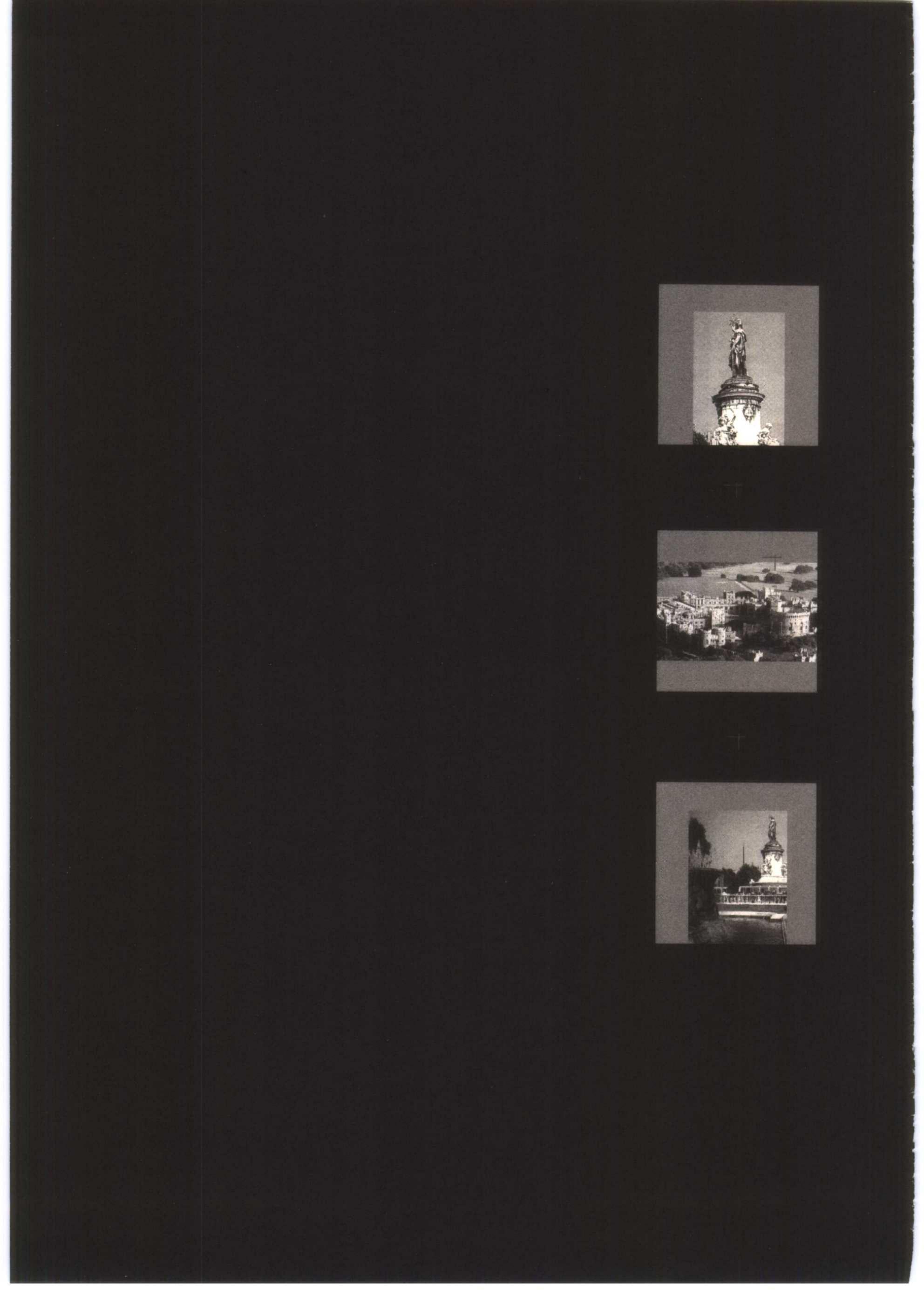

温莎城堡

温莎城堡坐落在泰晤士河边的小山丘上。征服者威廉为保护伦敦两 翼而首先在山丘上修建了驻军要塞。1110年英国国王亨利为了安全搬进 温莎城堡。亨利二世后来拆掉了木建筑,修造了石头城堡。1189年亨利 二世死后不久,温莎城堡遭到封建贵族的围攻。

1215年国王约翰在离温莎城堡约两英里的朗里米德被迫与大贵族们 签订了有名的《大宪章》。亨利三世后来修建了西边的环形城墙,大致 奠定了温莎城堡现在的基本结构。

温莎城堡现在是英国王室最有名的乡间宅邸,女王每年都来此住一 段时间。20世纪90年代,温莎城堡发生了一场大火,损失惨重。后经修 复,目前城堡的一部分开放供人参观。温莎城堡藏有不少名画。国王的 起居室悬挂着鲁本斯画的奥地利公爵和西班牙菲利普二世的肖像,以及 凡·戴克的一幅画,被称为"鲁本斯室"。国王的密室中悬挂着鲁本斯 和伦勃朗的六幅画。皇后宽大的舞厅又被称为凡:戴克室,陈列着凡: 戴克画的查理一世的三面像。这幅画是为了让意大利雕塑家贝尼尼能够 不到伦敦, 而在意大利罗马根据此画制作出查理一世的半身塑像。

Chapter 14

第●⑩章 浪漫主义艺术

Romanticism

发生在德国、英国和法国的浪漫主义运动不仅表现在艺术中,也表现在诗歌、小说和音乐领域中。浪漫主义运动首先在文学中兴起,1790年到1830年之间达到高潮。浪漫主义喜爱中世纪和基督教的题材,雨果的《巴黎圣母院》、英国的《但丁复兴》等文学作品帮助培育了对往日的幻想。美术上的浪漫主义运动与当时文学上的倾向相似,他们对"平凡人"的生活、人的个性和大自然感兴趣,并重视风景的道德价值。浪漫主义带来了视觉艺术的新构图方法,画家们追求将绘画与诗融合在一起,他们用版画的形式,把自己的大部分油画作品印成画册出版,同时配以文字。

NE 浪漫主义绘画和雕塑

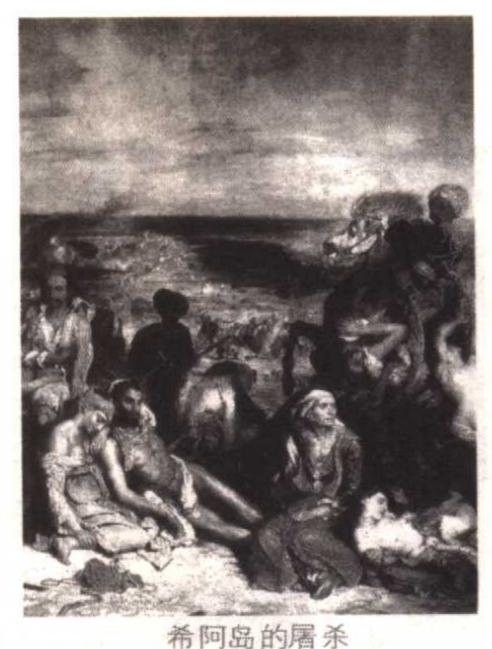

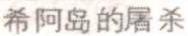
梅杜萨之筏

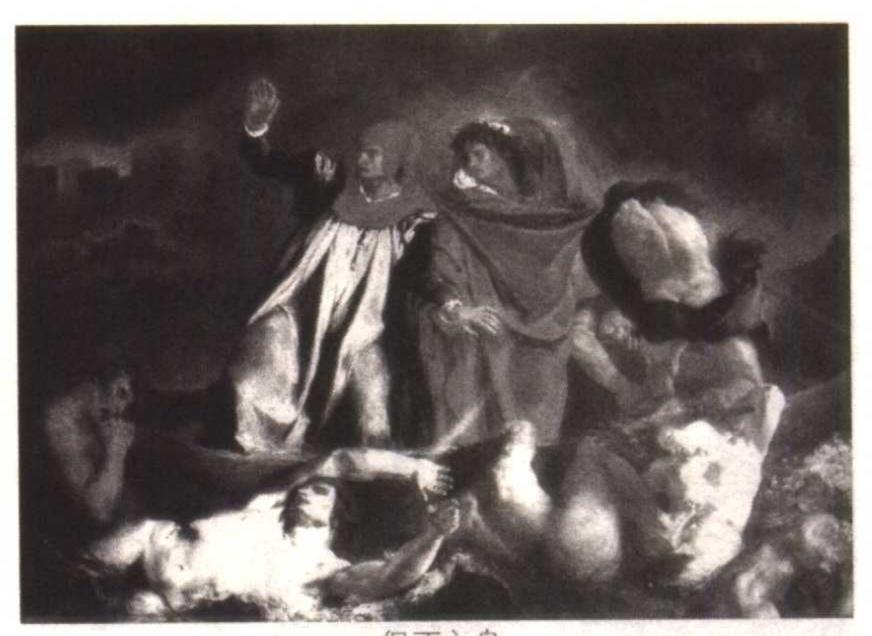
浪漫主义创造了一种幻想与崇高的意境,它喜爱远方异域,特别是东方场景。浪漫主义画家不喜欢静态的构图,而着力营造一种动态。浪漫主义的对角线构图、鲜艳瑰丽的色彩、强烈的明暗对比以及豪放流畅热情奔放的自由笔触,常能激起观众的共鸣。与学院派古典主义尊重纯理性的抽象描写相反,浪漫主义艺术主张表达具体的具有特征的情感,而新古典主义着力于绘画的雕塑般的造型和素描般的纯净,浪漫主义的艺术则再次诉诸丰富的光和色彩,以及强烈的对比和主题的戏剧性。

浪漫主义艺术风格的一般特征在法国绘画中表现得特别突出。西班牙画家哥雅的画也具有浪漫主义特征。

席里柯生于法国里昂,曾向古典派画家格罗学习,但他并不满足于古典主义法规。席里柯在绘画上崇拜鲁本斯,还深受米开朗琪罗的影响,被称为"法国的米开朗琪罗"。他最著名的作品《梅杜萨之筏》取材于当时的一个事件。1816年法国的巡洋舰"梅杜萨号"在三艘海船的护卫下,驶往美国圣路易,在非洲海岸的阿里贡触礁沉没。贵族舰长肖马雷在事故发生后首先逃生,挤进一只救生船,并割断尚有船员的木筏缆绳。木筏在海上漂流13天,最后仅存10多人被"阿尔尼斯号"救起。席里柯以极大的勇气创作了这幅画,画作公布后,震动了整个法国。席里柯这幅画表现了船员在海难前奋力求生的情景,同时谴责了舰长的不人道和无能。

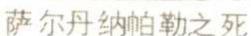
但丁之舟

在这幅画中, 席里柯突破了古典主义水平和垂直线的构图, 以及柔 和均匀的光线, 而采用金字塔形的构图和强烈的明暗对比。木筏成对角 线指向远方的隐约可见的船影。画中众多人物的排列、黑白交错,构成 起伏动荡的效果。画面充满紧张感,暗黑色的波涛起伏的大海、濒于死 亡边缘的绝望的人们、森严沉郁的色调和光影的强烈对比给人深刻印象。

德拉克洛瓦是19世纪法国浪漫主义艺术流派的领袖,他的日记和在 报刊上发表的美术论文也是重要的文字遗产,德拉克洛瓦少年时代在马 赛度过。他自幼喜欢文学和音乐、与诗人波特莱尔、文学家乔治·桑和 音乐家肖邦等都有很好的友情。他受到鲁本斯和席里柯的影响, 走上了 偏离法国官方学院派的古典主义的道路。他具有浪漫主义性格,早期作 品表现出革新倾向。他的画描写人类的灾难,题材的悲剧性由鲜明的色 彩对比和震撼人心的构图所突出。

德拉克洛瓦是浪漫主义画风的带头者。油画《但丁之舟》是他的成 名之作。画取材于但丁的《神曲》"地狱"的第八篇,描写但丁由古罗 马诗人维吉尔引导着乘弗列吉亚的船来到了地狱的斯蒂吉河中。在波涛 汹涌的地狱之河中, 许多赤裸的身体在河中痉挛着; 一些人挣扎着想爬 上但丁的小船,回到阳世,遭到诗人的严厉谴责和道义审判。24岁的德 拉克洛瓦作这幅画时,穷得连画框都买不起。《但丁之舟》1822年在沙 龙展出时, 引发了一场艺术鉴赏问题的争论。

自由引导人民

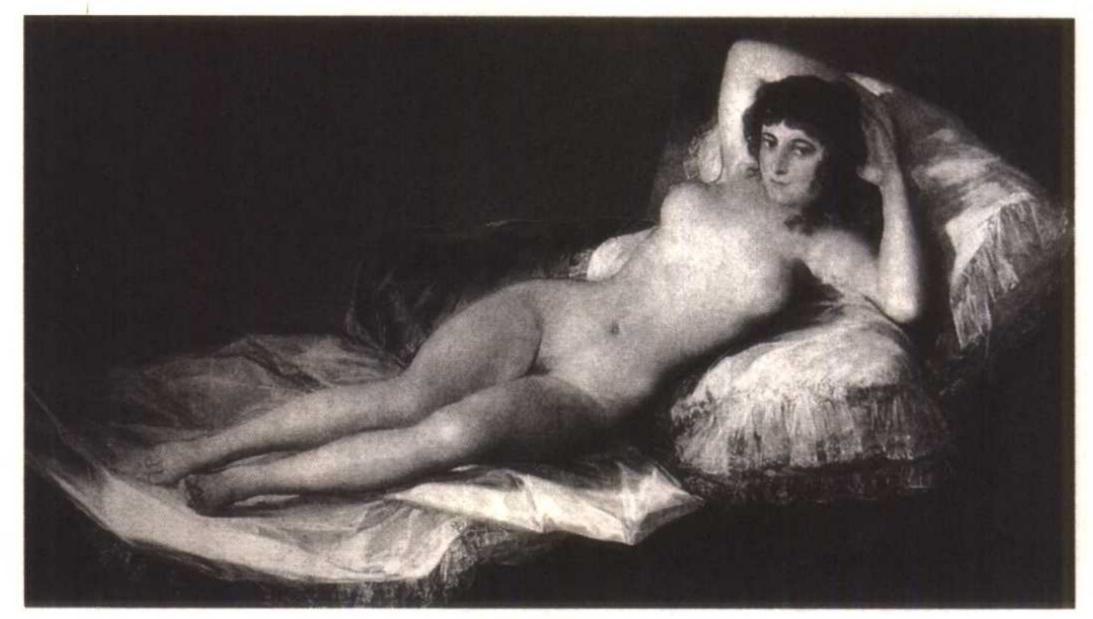
德拉克洛瓦的直接取材于现实生活和民族解放斗争的作品有《希阿岛的屠杀》和《米索隆基废墟上的希腊》。《希阿岛的屠杀》描绘了希腊人民反抗土耳其苏丹的残酷统治,宣布独立,土耳其军队在希阿岛杀害2.3万多人的史实。画面上一群手无寸铁的希腊人民,在土耳其军队的淫威下,无助地挤在一起。远处有蓝黑色的海洋和隐约可见的烧杀抢掠的惨状。整幅画形象地再现了这次惨绝人寰的大屠杀。

德拉克洛瓦根据拜伦的诗篇创作了《萨尔丹纳帕勒之死》油画。这幅油画描写被围困在尼尼维宫中的亚述国王命令侍从杀死他的妻妾和爱马,然后自焚而死的情景。萨尔丹纳帕勒躺在用薪柴架起的四角是大象头的寝床上,背景是一名宁可上吊也不愿被杀的妇女。橘红色的床毯和妇女们细嫩的裸体同周围的黑暗和烟雾形成强烈的色彩对比。屠杀中,无动于衷的暴君、宫女的绝望表情和到处堆砌的珠宝渲染了画面的悲剧性。这幅画是德拉克洛瓦最著名的油画。

《自由引导人民》是德拉克洛瓦的又一幅著名的作品。1830年7月26日,国王查理十世宣布解散议会,企图进一步限制人民选举权和出版自由。巴黎市民闻讯起义,筑起街垒,高呼"打倒波旁,自由万岁!"的口号。画中,勇敢的巴黎姑娘莱辛左手拿枪,右手高举三色旗领导着人民冲锋。地上的尸体同奋勇冲锋的战士形成强烈的对比。

志愿军出征曲

裸体玛哈

吕德的《志愿军出征曲》是一件浪漫主义风格的 代表性作品。1833年他受命为拿破仑统治期间始建的 巴黎凯旋门创作雕塑。吕德选择了1792年巴黎马赛区 人民高唱军歌,奔赴巴黎抗击普奥联军的情节。在这 幅题为《志愿军出征曲》的雕塑中,怒吼的战神极富 感染力。

哥雅是一位天才的西班牙画家。他早期作品为洛 可可风格,后来向维斯盖兹和林布兰学习,形成了自 己的风格。哥雅是受人欢迎的宫廷画师, 画了许多贵 族画像。他的名画《查理四世的家族》把衣着华丽、 珠光宝气的王室人物画得浮华、肤浅而贪婪。

现实主义倾向的浪漫主义风格

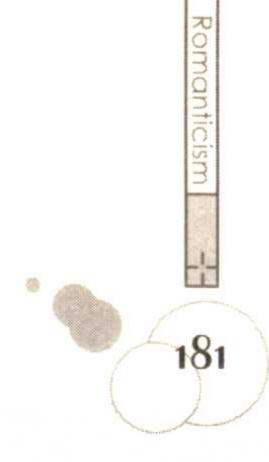

拾 穗

19世纪中叶起, 浪漫主义渐趋式微, 写实主义特征隐现其中。画家 们认为浪漫主义题材远离日常生活,绘画还是应当忠实地反映现实生活 中的场景。于是写实主义和自然主义特征便日渐突出。这种倾向在法国 和英国的浪漫主义绘画中都能看到。著名的画家有米勒和康斯坦布尔等。

米勒生于法国诺曼底的一个村庄。他的画描绘了寂静的广阔无垠的 田野,以及农民们播种、收获和伐木等劳动情景,表现了农民在地里干 活的辛苦。他的重要作品有《拾穗》等。

米勒在巴黎穷困潦倒,为了生存用素描去换鞋穿,用油画去换床睡, 他甚至为接生婆画招贴画。后来他迁到枫丹白露的巴比松村,在这里住 了27年,上午到田间劳动,下午绘画。《拾穗》这幅名画的名称原为 "八月", 它表现一个欢乐的夏收场面。富饶美丽的农村自然景色与农民 辛勤劳动形成对比。一位社会活动家建议米勒修改构图、米勒最后把前 景只留下三个人物,热烈繁忙的夏收场面被作为了背景。《拾穗》在巴 黎展出后引起震动。当时是19世纪70年代,大革命已过去几十年,农村 中的人民仍过着艰苦繁重的生活,他们对城市中出现的政治风暴、革命 和新事物不感兴趣。米勒用画表现了这种安于天命、无可奈何的精神状 况。《拾穗》展出后,受到严厉的攻击,有人说:这幅画是想要暴露这 些穷人若不拾落穗就无法活下去。《费加罗报》文章说:在这三个拾穗 者背后的地平线上, 隐现出造反派的长矛和1793年的断头台。另一位评

晚祷

论家则说:看到三个弯腰的农妇正在收获过的田野里拾 落穗, 比见到三个殉难者还要更痛苦地抓住我的心灵。

米勒的艺术中表达的思想是: 劳动不仅本身是美的, 而且还产生一切美的东西,包括人的道德、情操、身体、 形态、行为、举动,以及和人打交道的大自然。米勒的 艺术语言亲切易解而又朴实, 从容不迫地向观众叙述着 自己的观点。在米勒绘画结构和场景的庄严的旋律中, 在朴素稳健的笔法中, 在柔和协调的色调中, 蕴涵着深 邃含蓄的力量。作为农民画家, 欧洲美术界无人能与米 勒相比。

柯罗的风景画在法国风景画发展史上具有独特的地位。他 一反学院派的模拟造作之风, 而直接到大自然中去写生。柯罗 冬天在各处的沙龙作油画, 夏天则到各处旅游写生。柯罗的肖 像画都以真实的人物为模特儿,有时也找一些时装店的意大利 妇女。他所作的30多幅女子肖像画基本上是以几个妇女为模特 儿。《梳妆》中,一位妇女正在林中接受女佣的打扮,远处是 一个读书的妇女, 林外白茫茫的。

柯罗的风景画具有独特的抒情味, 充满丰富的想象力。他 的风景画大致分为两大类: "意大利风景画"和"法国风景画"。 "意大利风景画"作品风格是他早年游历意大利时形成的,着 重于表现自然景物的厚重、实体感。 画面充满明朗的阳光,场 面朴实,线条清晰。题材多以城市的建筑、街头和广场上的风 光以及乡村古堡等为主,自然风景与世俗生活的场面混合在一 起,著名的作品有《意大利城堡》《罗马竞技场》《威尼斯大运 河》等。"法国风景画"的代表作是《麦地》《夏特尔大教堂》 《孟特桥》等。

蒙特枫丹的回忆

蒙特枫丹的回忆

1835年,柯罗在巴比松村结识了米勒、卢梭,并成为好友。他在这里形成了自己的富有朦胧诗意的独特风格。他的代表作品《林妖的舞蹈》和《蒙特枫丹的回忆》把他对法国森林的感受和幻想表现出来。画中晨雾初散,阳光从树叶间散落到草地上,清新的林地与湖面的水气氤氲出一种温暖湿润的气息,一位穿红裙的妇女仰着头举起双手采摘着树干上的草菌,两个儿童正在树下采集地上的野花。柯罗的风景画以银色和褐色为基调,有时也用鲜艳的色彩作点缀。《戴珍珠的妇女》画的是一个头戴花环的妇女,它使人想起了达·芬奇的《蒙娜丽莎》。

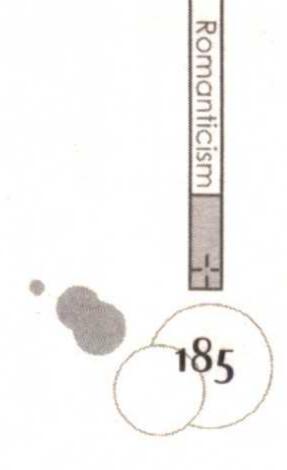
透纳是英国最杰出的水彩画家。他生于伦敦,24岁就成为皇家艺术学院的院士。他对普桑非常钦佩。透纳对现代主题感兴趣,也着力创造戏剧性效果和幻象。他喜好朦胧的夜色和变幻无定的大自然,大海常常是他的画的主角,名画《海难》便是一例。透纳是浪漫派画家,但他又以自由的笔法预告了19世纪末欧洲画家逼真表现光和气的探索。

林妖的舞蹈

海难

康斯坦布尔把英国风景画发展到了一个新高峰,而且也影响了西方的绘画。作为水彩画家,康斯坦布尔擅长描绘难以触摸的自然风景的颤动与战栗。他的代表作《干草车》是为在皇家美术学院展出而作的《河景》组画的第三幅。这幅画表现的主题是英国萨福克乡村的景色,这幅画中一辆大车正涉水过河。一条孤零零的狗望着正在过河的大车。对岸

干草车

是洒满阳光的田野。画的左侧是一座农舍和一丛树木。画中没有巍峨的 山峰和开阔的前景, 只有萨福克的田野和树丛。这是康斯坦布尔诞生的 村庄中弗拉特夫德家庭磨坊周围的风光,是远离城市的人们的日常生活。 画的主题是水、清新的空气和蔚蓝色的苍穹。这幅画层次分明, 构图严 谨。画面上天空中飘着云朵, 田野沐浴在盛夏宁静的闪耀着的银绿色的 光辉中。画家的笔轻轻触过苍穹和大自然,人们仿佛感受到自然界草木 的茂盛翠绿的气息。这幅画迅速在巴黎和伦敦获得声誉。

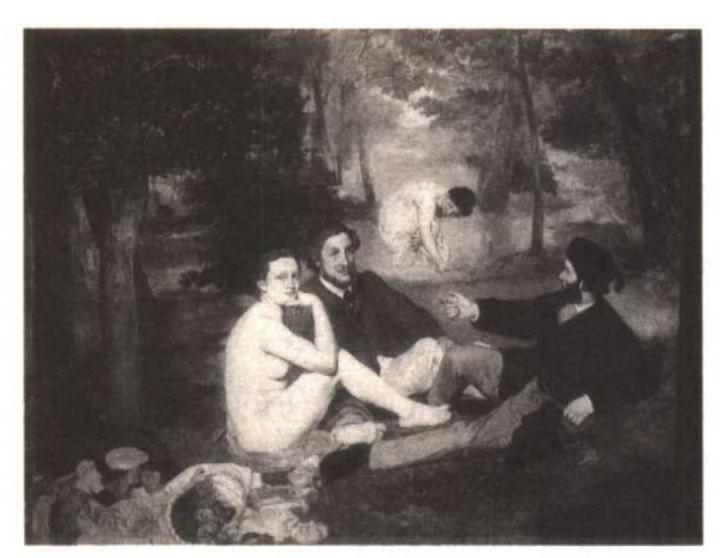

现代主义艺术是指19世纪中叶以来在欧洲兴起的艺术运动,它包括许多不同的形式和风格:具象的和非具象的,写实的和非写实的等等。它们的共同倾向是背离美术中的学院派传统和绘画的历史规范,因而体现为与文艺复兴盛期以来形成美术风格和构图形式的决裂。从巴洛克到浪漫主义艺术,欧洲画家主要从文艺复兴和古典希腊罗马的文化中吸取艺术灵感和美学规范。他们强调对自然的观察,并准确地把所观察到的视觉世界的外形描摹出来。由此而发展出科学的透视法,确切的轮廓,明暗的对比,以及真实或想象的生活的主题。现代主义以前的古典的绘画基本是对自然的模仿。现代绘画则试图摆脱模仿自然的方式,它依据作者的感受,创造出与形体坚实外观相异的视觉的组合。现代主义的绘画所追求的不是对真实生活场景或优美景象的照相般准确的再现,而是一种震慑。现代主义艺术也从日本以及其他民族的原始和史前的艺术形式中获取了灵感。

现代主义艺术包括后期印象派艺术及其以后出现的表现派、立体派、野兽派、未来派、超现实主义、抽象主义等等。他们的实践各不相同,却都主张唯艺术而艺术,探索纯形式的美,否定内容对形式的决定作用,并且与欧洲古典和近代艺术传统和表现形式分道扬镳。现代主义的一些流派表现了艺术家对欧洲近现代文化的质疑和个人内心的彷徨。许多现代主义画家抱着真诚的态度探索艺术,并且毫无疑问地使我们对艺术的形式和审美价值的多样性有了更为深刻的理解。然而现代艺术在一定程度上也脱离了普通人的生活体验和审美习惯,他们的许多艺术语言和美术观念是普通人所难以理解的。

● NE 印象派

草地上的午餐

早期印象派

印象派是19世纪末叶的艺术运动。印象派所关心的是去记录自然、人生的浮光掠影或稍纵即逝的偶然景象。为了记录瞬间的视觉印象和难解的经验,印象派画家大多在作品里舍弃物象的永恒之形,尽量避免定型的构图,而追求偶然的和随意的效果。在这点上很像摄影师偶然摄得的随意之作,尽管这种偶然的印象常是煞费心机和详细规划的结果。印象派画家如莫奈的作品创造一个处于特定时间和特定光线状态下的景物;雷诺阿的风景画倾向于复制停留在视网膜上的形象,以色彩再创明灿阳光下生动的景致。在印象派绘画中,阴影不再是灰色或黑色,而是物体颜色的补色。印象派画家很少使用轮廓线,物体和景象的外形因而变得模糊,作品变成光影和色彩的组合,风景画以高明亮度和鲜明感为特征。印象派画家也排除绘画的叙事、文学的内容和题材。

日出

印象派的重要画家有马奈,他的名作《草地上的午餐》描绘了森林中两位着衣的绅士和两位裸体的妇女在森林中午餐。画中的生活场面被认为违反了当时的伦理规范,画面也缺乏色彩的微妙变化、立体感和阴影的表现,但正是这些体现了马奈在艺术上的前瞻性。

莫奈的名作《日出》为最初的印象派作品,描绘了哈雾荷港清晨日出的景象,画中粗略朦胧的非写实手法,被评为只造成了感官的印象,印象派即由此而得名。德加作品有《芭蕾舞排练》和《赛马》。

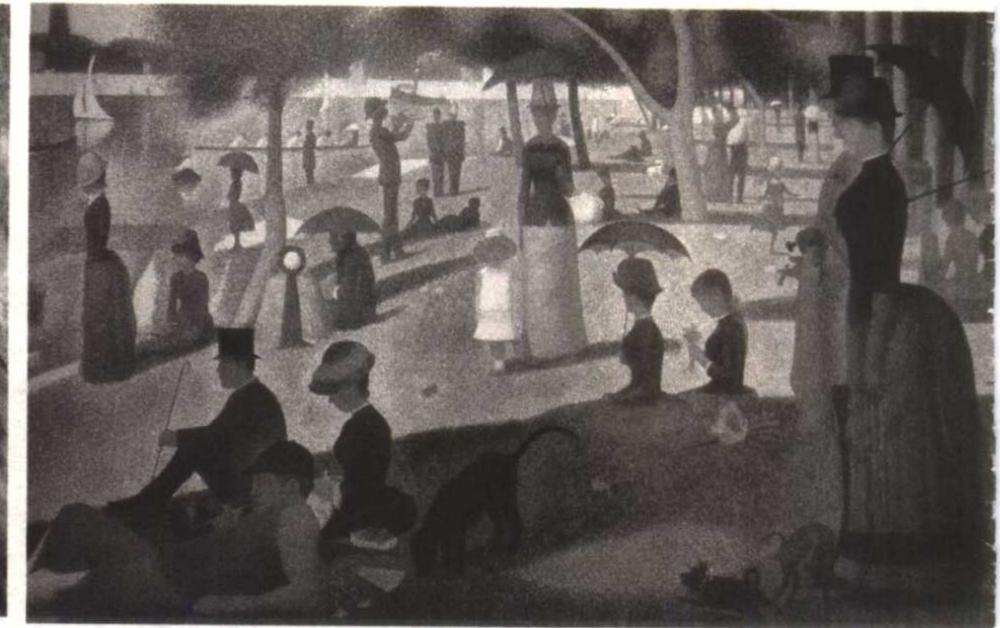
所有的印象派画家中, 雷诺阿的作品最受欢迎, 充满阳光和微笑。 雷诺阿的重要作品有《煎饼磨坊》《阳光下的裸女》等。雷诺阿在《阳 光下的裸女》这幅画中塑造出一个如花似玉的裸女形象, 她细腻的肌肤 在斑斓的阳光下产生梦幻般绚丽之美。

阳光下的裸女

大碗岛的星期日下午

后期印象派

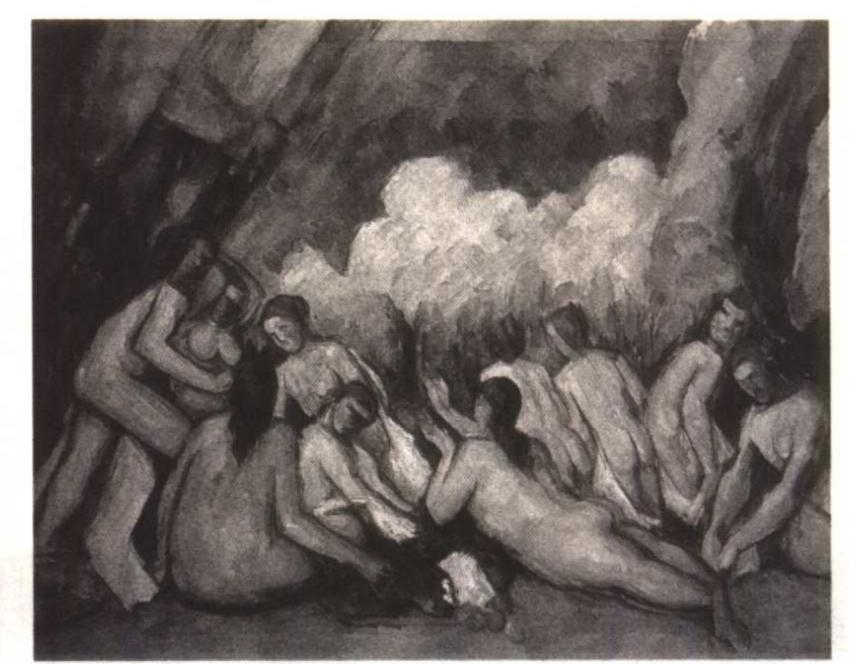
早期的印象派画家重视形体表面光色的视觉变化,而忽略了古典艺 术在形式和结构上的要求。后期印象派画家和被称为象征派的画家们批 评单纯地模仿自然的表面, 主张从自然中发掘新的形式和结构。修拉以 点来组成画面;塞尚以块面和圆形等几何概念对画中形体作调整,以达 到整体和谐的目的; 凡·高以扭曲漩涡般的笔触来表现激荡的生命力; 高更以象征的手法暗示出内心难以言喻的体验。

修拉主张融合印象派的色彩理论和古典主义的形式,是新印象画派 的领袖, 他的画幅是以分色法为基础画的新印象主义风格作品。他的名 作《大碗岛的星期日下午》描绘星期日塞纳河畔市民的消遣,阳光下阴 影强烈, 画面颇有马赛克镶嵌画的效果。

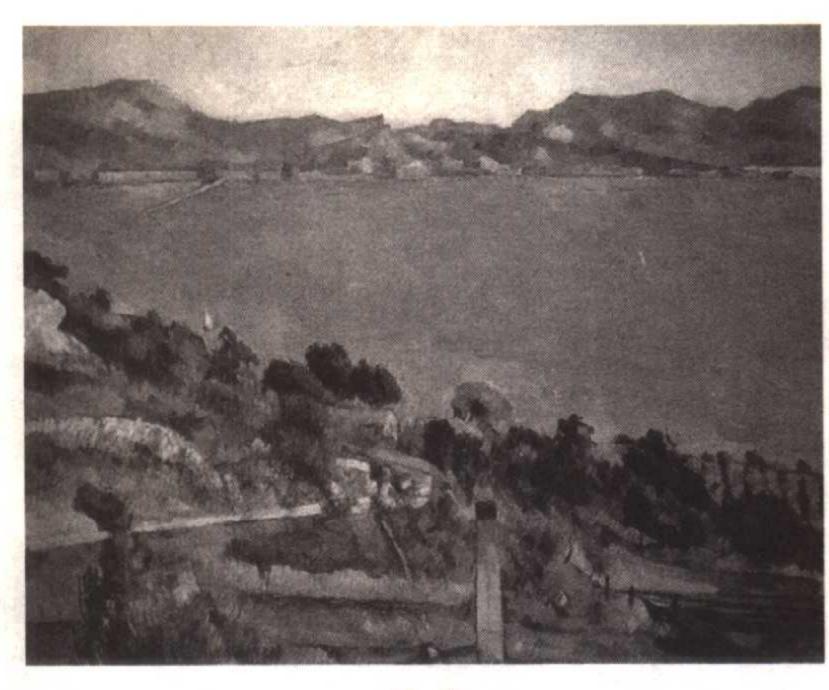
塞尚画中的风景, 山、树、水、海湾和房舍只是一块块几何形状的 色块。塞尚的名作是《圣·维克特尔山》,巍峨的大山是由许多色块组 成的三角形。

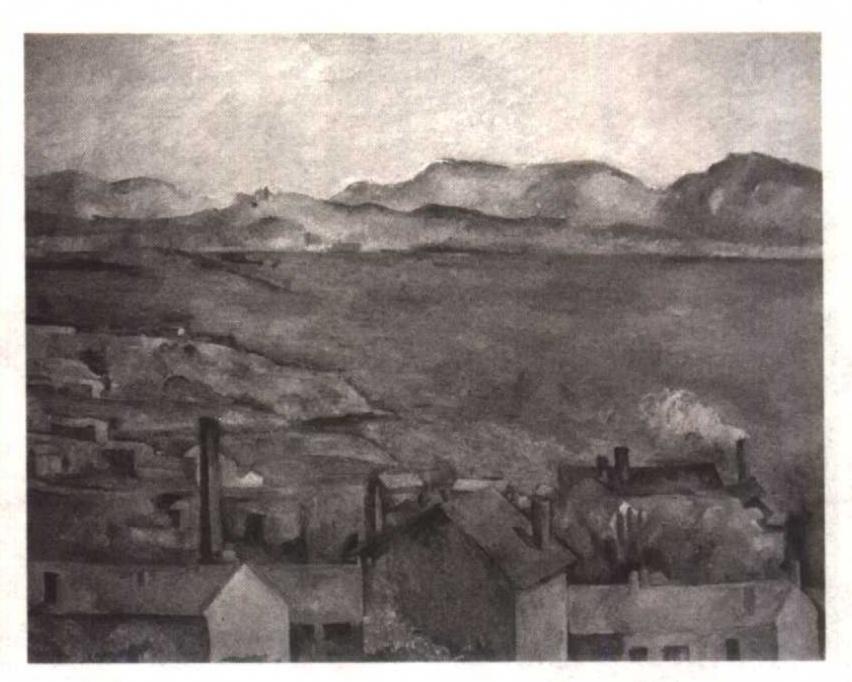
圣·维克特尔山

浴女

马赛

马赛

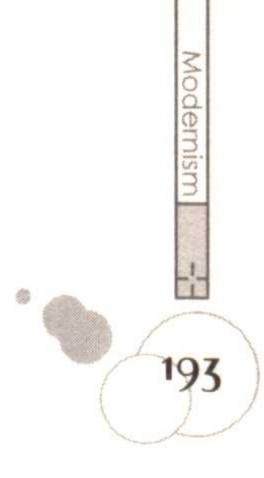
波纳尔的《午睡》表现一位正在午睡的姑娘,画中似乎隐含一位撞进来的人,但他很安静,没有惊醒女人和地上的狗。凡·高作品《星夜》是在病房中所作,他把从病房窗外所看到的景色和心灵的感受画了下来。

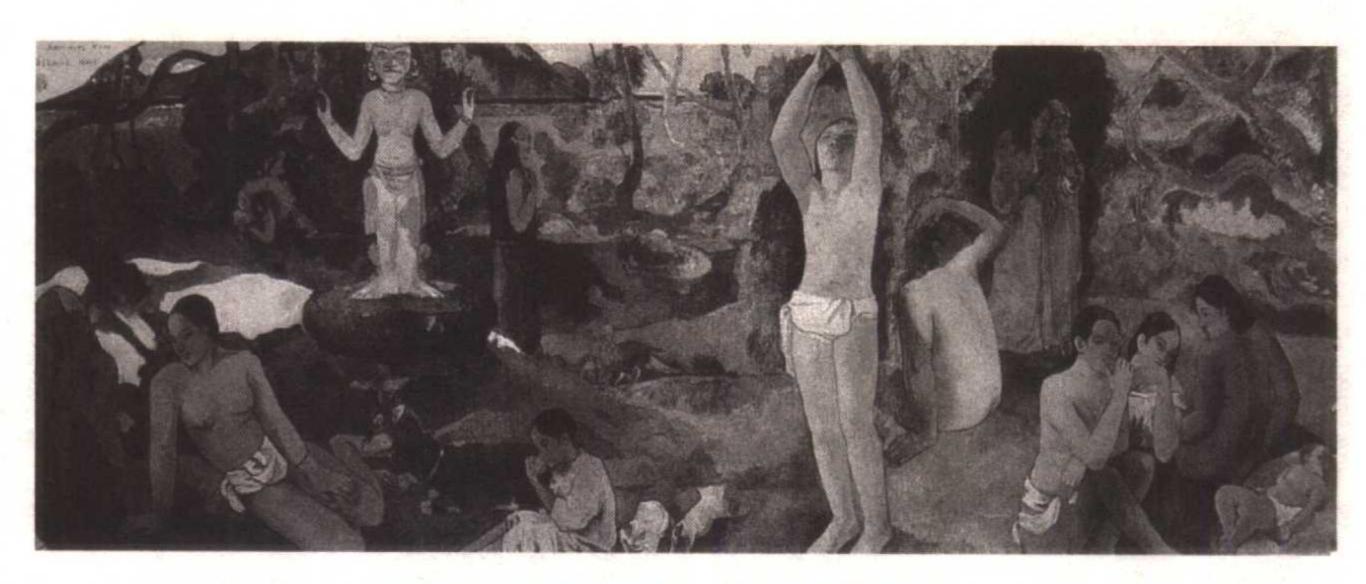

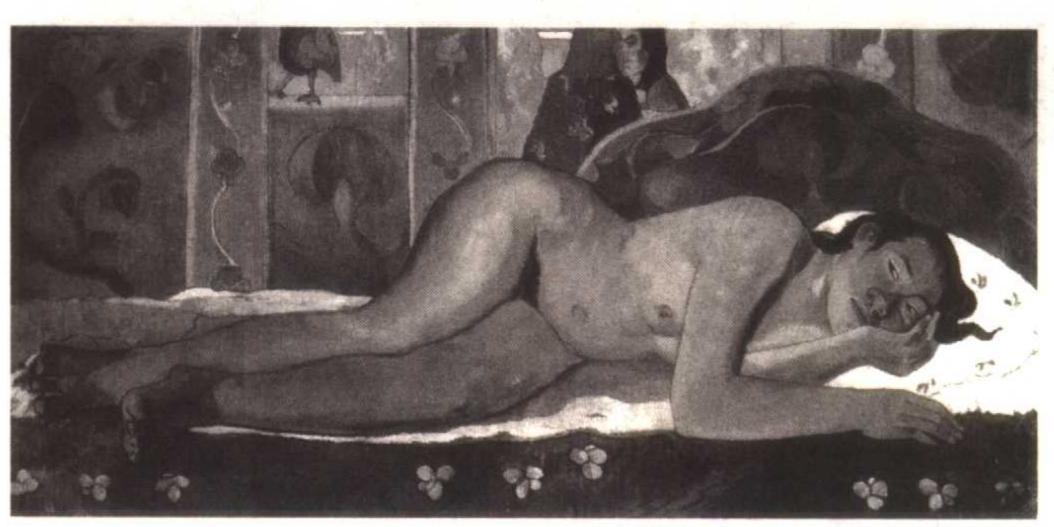
星夜

高更35岁时辞去巴黎证券交易所经纪人之职,投身艺术。他认为金 钱不能满足精神需求,便到西印度群岛中的塔希堤岛上去生活,认为在 远离文明干扰的原始生活中才能找到生命的根源。他的画《永世不返》

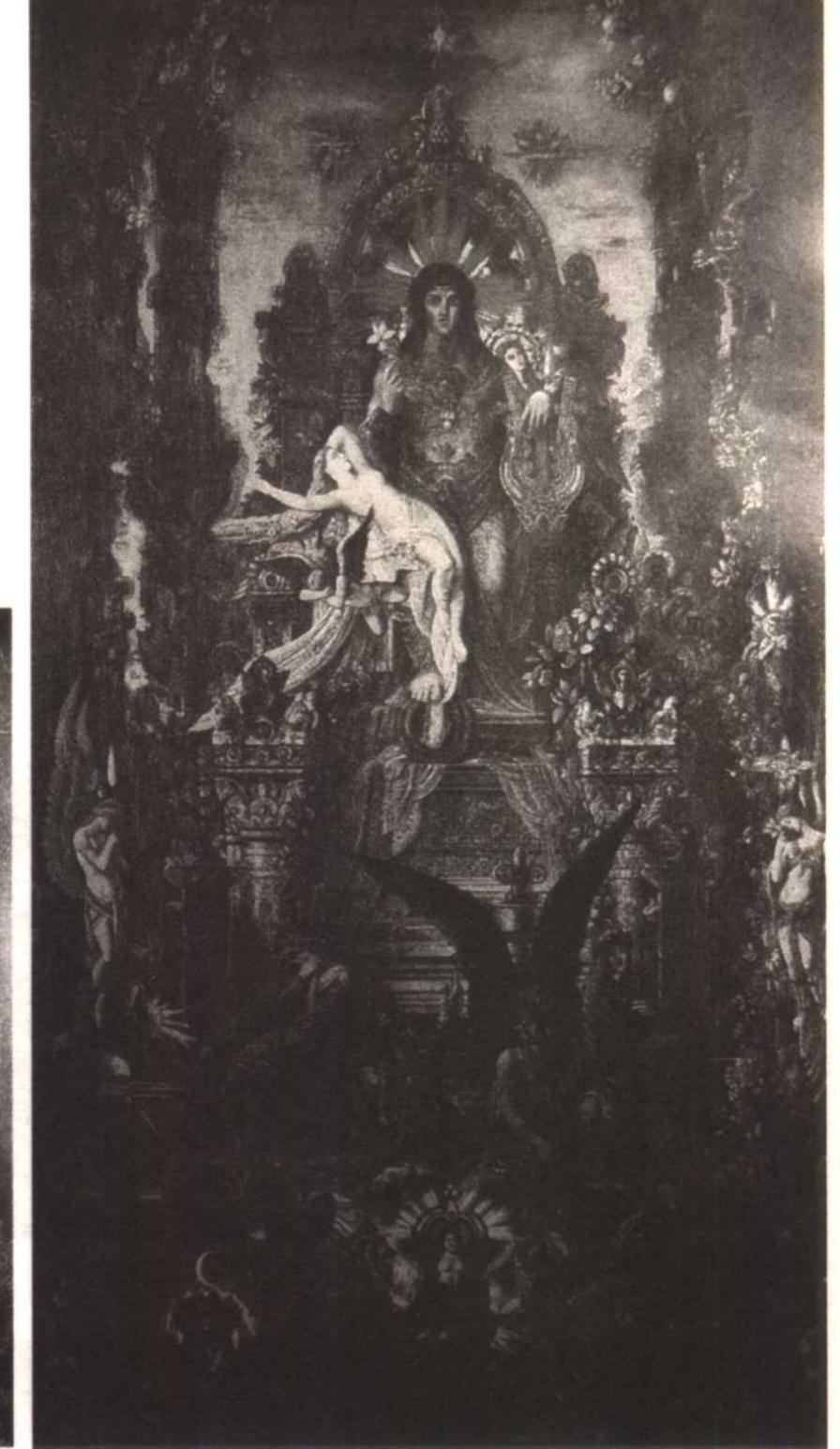
我们来自何方?我们是什么?我们往何处去?

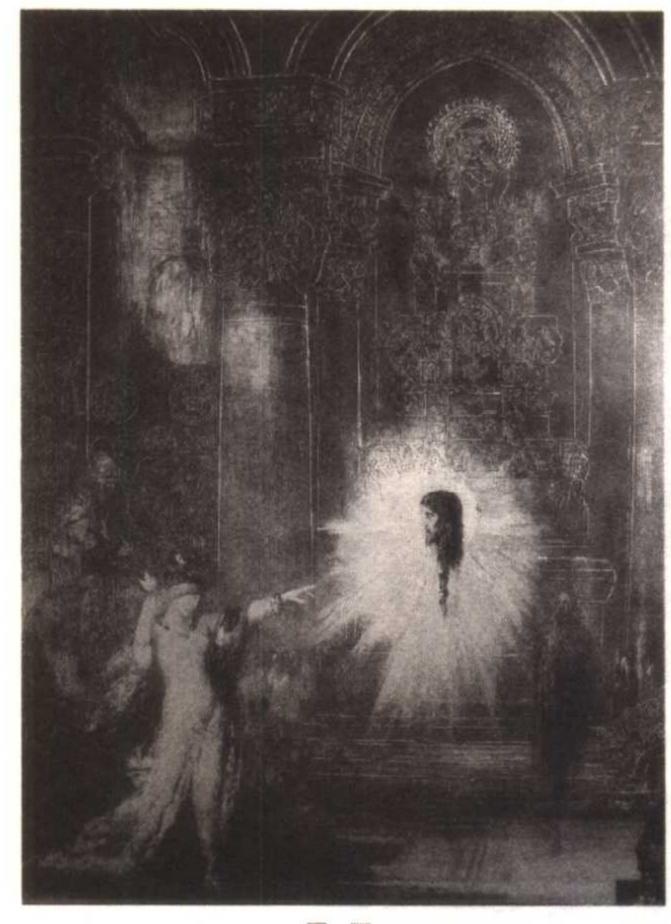

永世不返

表现一个赤裸的土著女人,据说是他的女友。他的巨作《我们来自何方?我们是什么?我们往何处去》是一幅具有深刻哲学寓言性的作品,这幅画传达了原始宗教的神秘体验。

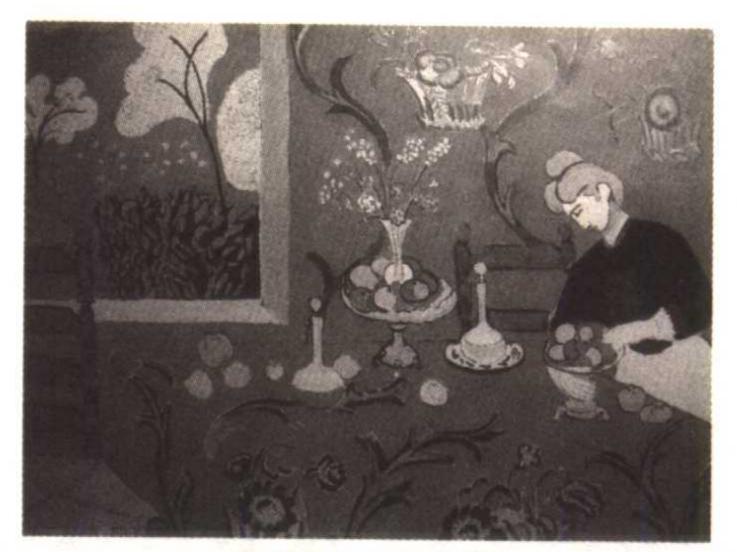

丘比特与赛美蕾

象征派

象征派关注从原始生活和宗教中传递出来的神秘的寓意以及人的心 灵活动中的种种讯息。莫罗是象征派的主要人物。他性格孤僻,想法怪 诞。他的画表现色欲与宗教情感的冲突、远离现实的幻想世界, 也表现 人类潜意识的活动。莫罗后来获得巴黎国立美术学院教席。在他的作品 《显灵》中,希律王之女指着施洗者约翰的头。在《丘比特和赛美蕾》 画中, 丘比特神的腿上躺着赛美蕾。

和谐的红色(马蒂斯)

表现派

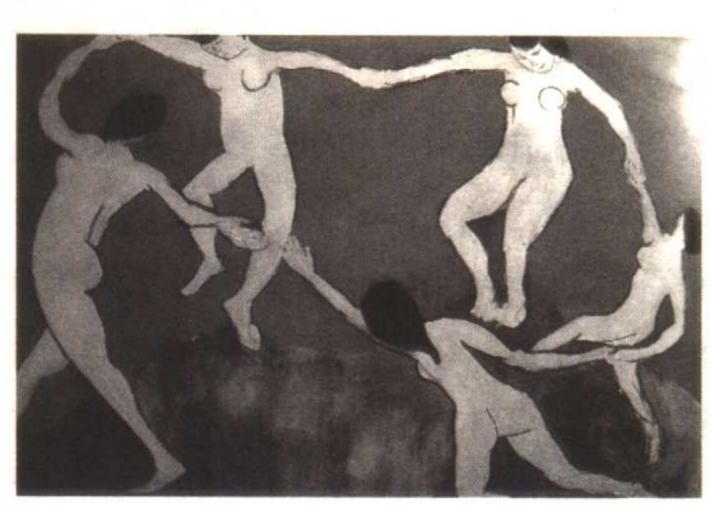
表现派艺术可追溯到1880年,但直到20世纪初才成为引人注目的艺术运动。表现派的艺术是对印象派的反动。他们试图重新找回艺术作品的意义,将色彩和线条由纯粹表现景象的功能中解放出来,并探讨色彩和线条的象征性价值,以及瞬间外观现象后面的真实的永恒结构。表现派艺术更进一步脱离对自然的模仿。它回返到原始艺术,强调表现主观意志和精神。表现派画家认为自然的外形、视觉特征等现象是次要的,画家精神的表现才是主要的。绘画所要表现的绝非印象派的偶然印象,而应是形体或景象后面某种绝对的、必然的本质,或内在的真实。表现派绘画不仅摆脱透视空间关系的桎梏,而且挣脱一切外形,他们的画不是视觉世界的印象,而是赤裸的主观体验。他们以抽象的色、点、面和线条的律动,传递出非言语所能表达的精神状态。如果说印象派绘画的创作过程是由外向内,自然的景象透过视网膜而在画家心目中形成印象,因而是一种视觉感官性的呈现,那么表现派艺术则是由内向外,将内心的感受通过画面表现出来。

野兽派

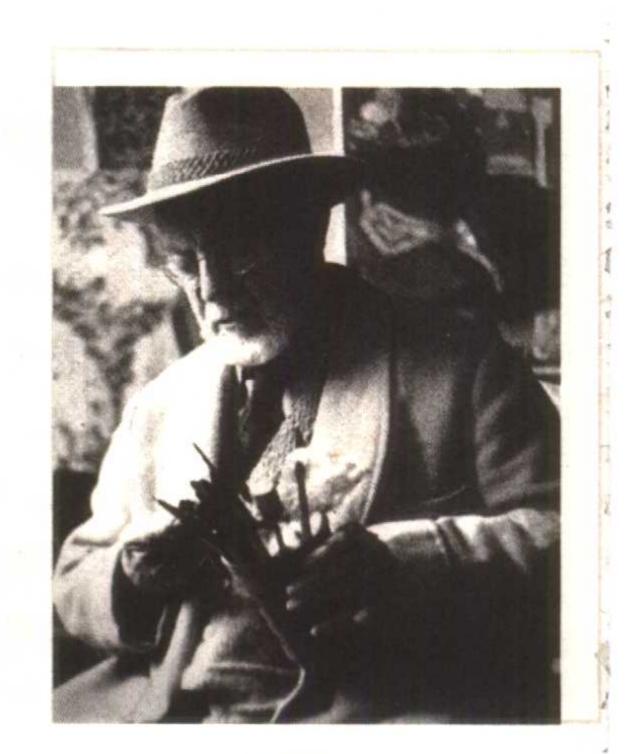
野兽派是指1905年巴黎秋季沙龙画展上的一群青年画家。评论家评论他们的创作精神如野兽般勇猛,他们绘画笔触的感动力以及色彩气魄壮烈,仿佛山野中的野兽惊人的怒吼。野兽派便由此得名。野兽派画家表现出狂热的创作活力,他们以强劲活泼的粗线条、原始朴素的色调表现出独特的效果。野兽派绘画构图有平面化倾向,颇似埃及古墓中的壁画。

国王的悲哀

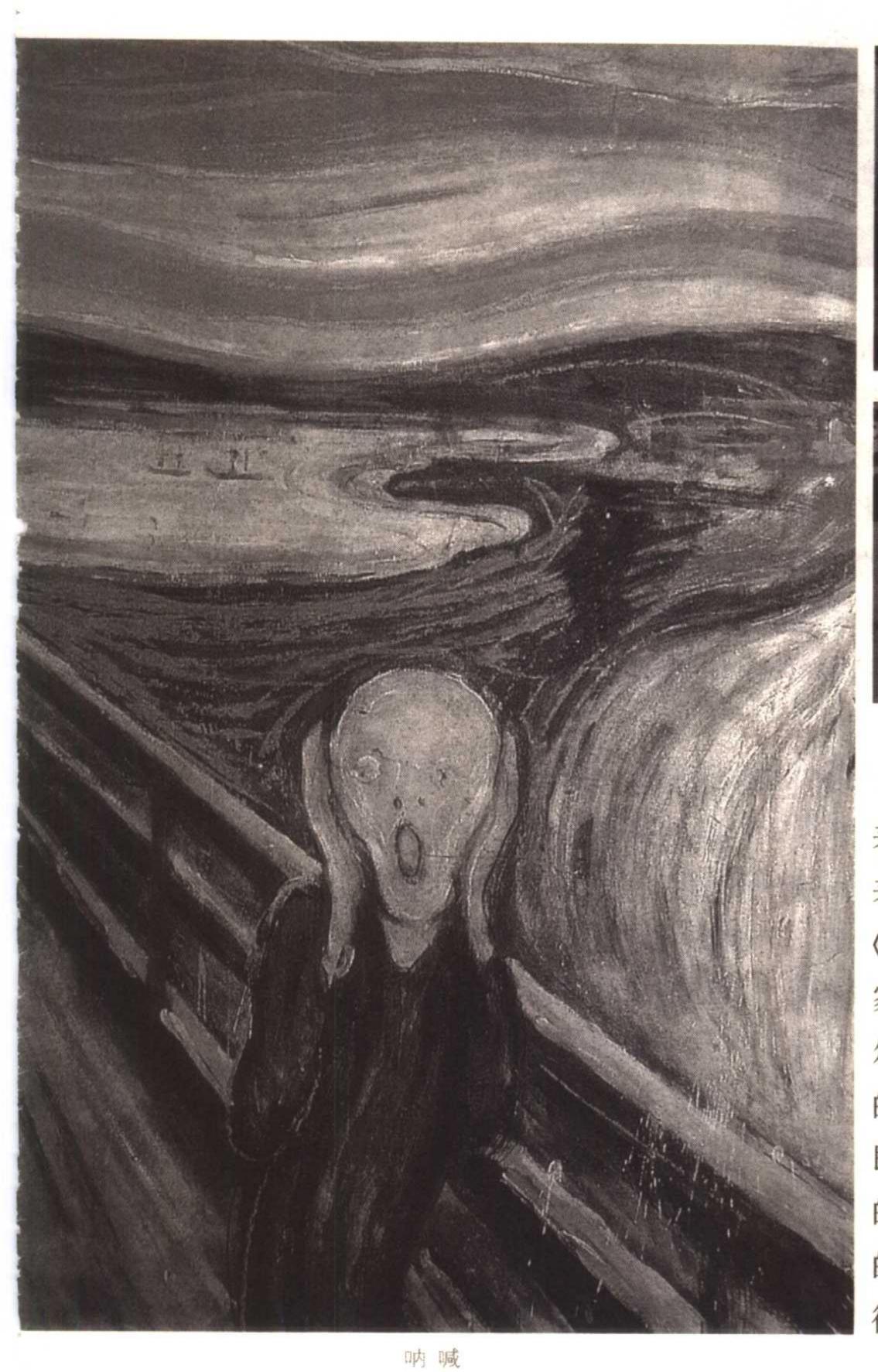
舞蹈

马蒂斯像

马蒂斯是前卫艺术的先驱。他21岁到医院动手术,母亲给了他一盒颜料,从此开始作画。他的作品有《和谐的红色》和《舞蹈》。《舞蹈》 中,小山丘上的裸舞者在强劲而流畅的旋律下,流露出宗教般的喜悦。

1914年第一次世界大战爆发时马蒂斯已45岁,他去了一趟北非,绘画变得更加抽象。1917年他永久地搬到法国南部。他的许多画以旅馆或公寓为场景。他通过简单的构图来表达自己灵魂的状态和感情。他的画中反复出现的构图要素有百叶窗、棕榈树、从窗户看出去的地中海天空。

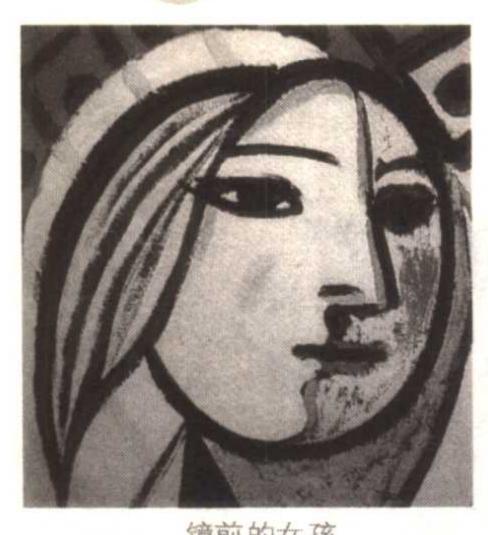

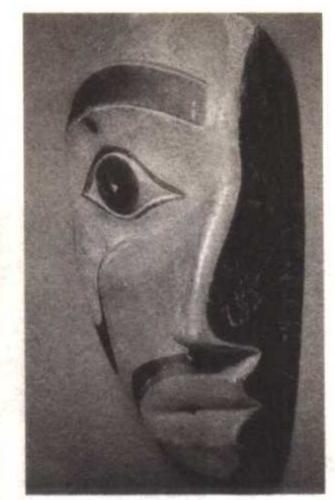

伦敦桥

其他表现派画家有德兰, 他的代 表作有《伦敦桥》;福拉曼克的代 表作是《夏朵地方的屋舍》。孟克的 《呐喊》最为著名。此外还有德国画 家基尔辛的作品《街上的女人》;诺 尔的作品《最后的晚餐》; 康丁斯基 的作品《第28号即席演奏》。《第28号 即席演奏》是一幅抒情和充满音乐感 的以线条和色彩构成的画作。马尔克 的《蓝色小马》也体现出表现派的特

HREE 立体派

镜前的女孩

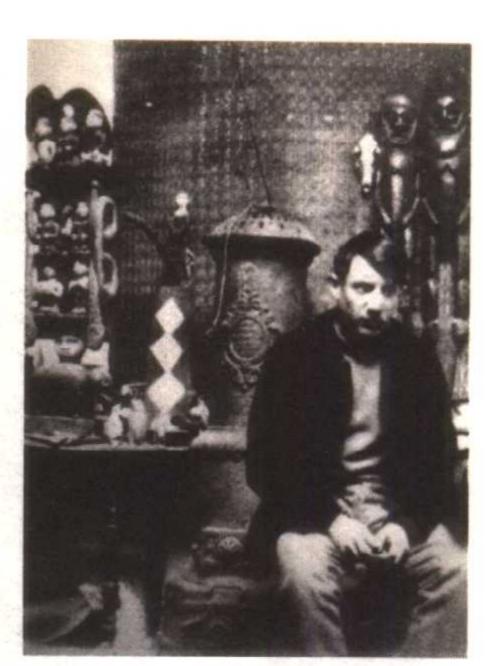
跨奇尔多面具

立体派绘画是流行于19世纪末和20世纪初的艺术流派。立体派是继 野兽派后兴起的另一艺术潮流。野兽派画面的单纯化和非洲黑人雕刻的 古拙造型艺术影响了立体派。立体派在绘画的构图和形体的表现方面所 带来的观念和实践堪与文艺复兴相比。立体派的产生是在后期印象派强 调平面色块和象征派反自然主义式的迂回再现手段的影响下出现的。塞 尚后期绘画的抽象视觉分析和毕加索学自非洲人面具上的反自然主义式 的表现手法促成了立体派的诞生。毕加索的《阿维侬的姑娘》体现出这 两种观念,是立体派的开山之作。

塞尚认为"自然界的物象皆可还原为简化的球形、圆锥形、圆筒形 的构成"。立体派画家相信几何形体中有美的基本要素。他们为了追求 隐藏在事物中的抽象的几何形式,首先分解物象,删除不必要的表象, 然后以抽象出的几何块面来重新组合成一个画面。这种由分解而综合的 绘画构成,对形体作多点透视的立体描写,所得的结果常是重叠的复合 幻影。因此在一个画面上,物体的前后左右侧面、周围的景观和内外状 况被同时表现出来了。立体派绘画表现为空间的自由组合和多视点。立 体派的目的似乎是期望以较为完整的视觉信息来诠释对象物,物体因而 以在多种视角下获得的影像的组合呈现在同一平面的画布上。毕加索的 《镜前的女孩》是正面和侧面重叠起来的效果,它同原始艺术作品涂色 木雕《跨奇尔多面具》颇为相似。毕加索的著名作品还有《年老的吉他

格尔尼卡

毕加索像

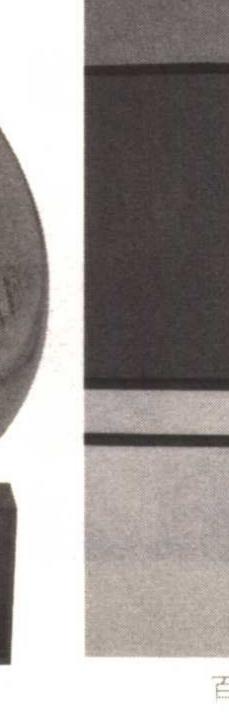
城市

空间里连续性的独特形式

手》《阿维侬的姑娘》。后一幅画以西班牙巴塞罗那红灯区阿维侬街上的妓女为题材。据说当毕加索在巴黎画这幅画时,每绘一次草图,画中姑娘的身体和面貌都要改变。最后,右边两个姑娘的脸变形,并被加上条纹。《格尔尼卡》是他的巅峰之作,控诉德军轰炸西班牙北部格尔尼卡的惨状。雷捷的画《城市》以机械和几何造型构成画面。波丘尼的雕塑《空间里连续性的独特形式》更给人以奇特的印象。

珀加尼小姐

X王妃像

百老汇街的爵士黑人音乐

康斯坦丁·勃兰库基的《珀加尼小姐》的雕塑过程颇为传 奇。上流社会的女艺术家珀加尼小姐来到巴黎这位一贫如洗的 雕塑家康斯坦丁·勃兰库基家里。勃兰库基为了让珀加尼了解 自己的艺术,建议给她塑一个胸像。从1910年12月到1911年1 月,她多次到他家中,他每次都塑好一个最符合传统意义的塑 像后,然后打碎。直到离开时,珀加尼都不曾见到自己的雕像。 1913年她的雕像展出了, 珀加尼大吃一惊, 她的大理石雕像同 她模样相似的只有两只大眼睛。两只修长的手指加上卵形头部 由一堆有淡褐色纹路的大理石雕刻而成。雕塑家放弃了自然主 义而采用单纯的几何造型。勃兰库基的雕塑借鉴古代艺术的造 型,同返璞归真的形式相通,勃兰库基也着力表现人类的原始 性冲动。他的《X王妃像》雕塑人物上身只剩下两个球形乳房, 头部成卵形, 造型影射男性生殖器。

采用立体派的某些手法的还有所谓构成主义画家。画家有 马勒维奇和蒙德里安,作品有《场景》和《百老汇街的爵士黑 人音乐》。

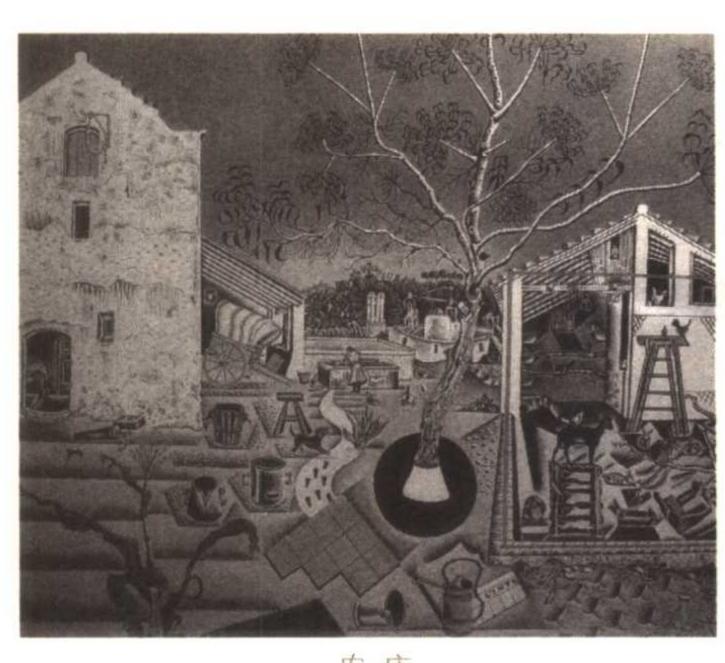
L UR 达达主义和超现实主义

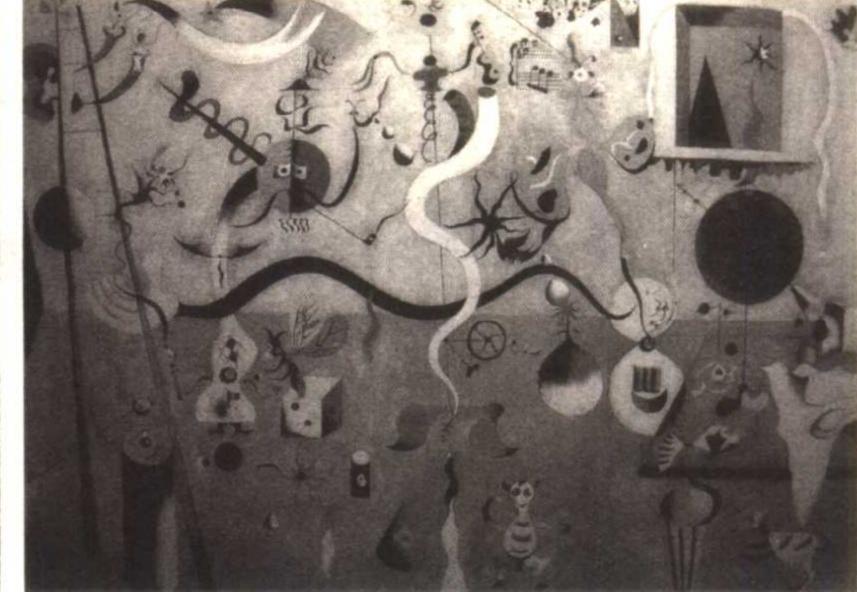

长胡子的蒙娜丽莎

达达主义

一战后,在巴黎和瑞士出现了被称为达达主义(达达,法文dada,木马的意思)的画家。达达主义画家是激进虚无主义者。在他们的眼中,欧洲传统文化价值已失去了意义。达达主义者表现出一种厌弃的心理,对传统式的感伤和虚伪有难以控制的愤怒。达达主义者以一种反艺术的精神和嘲讽骚扰的态度来传达心中虚无主义的呐喊。美国画家杜尚的《泉》和《长胡子的蒙娜丽莎》是代表性的作品。

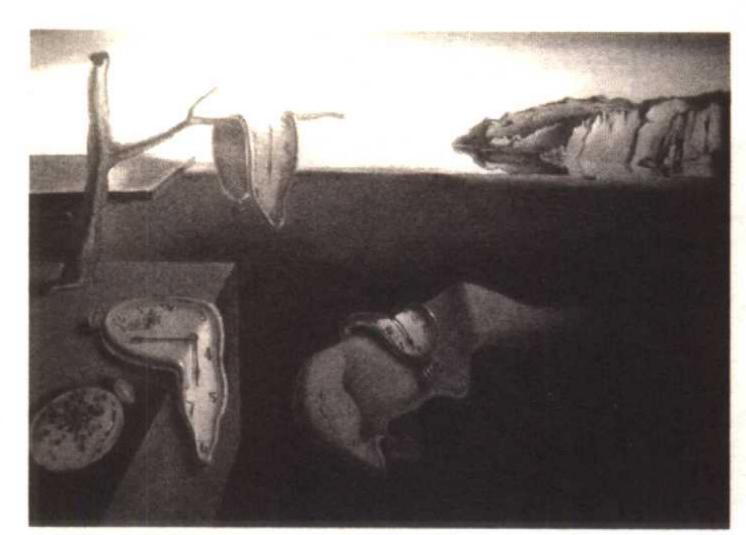
农庄

哈里昆的狂欢

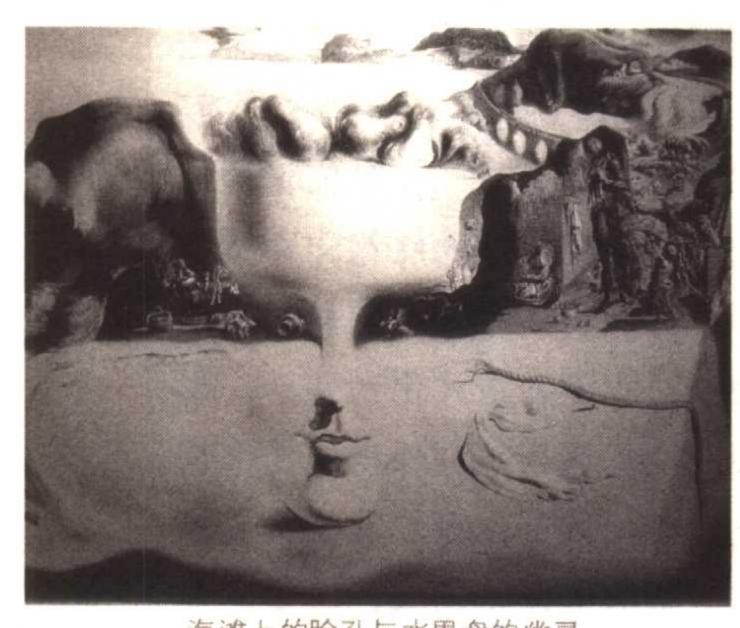
超现实主义

这是20世纪初的一个极有影响的艺术运动,它继承了浪漫主义的想象和象征派在符号上的运作。达达主义画家对形体的随意错置和安排,以及弗洛伊德关于梦与潜意识活动关系的精神分析学说对超现实主义的形成有影响。超现实主义画家相信生命中发生的苦难和喜悦的事件都可能在潜意识的世界中浮现。艺术家应是心灵图像的猎人,在梦幻世界中去寻找现实和心灵的真实。尽管梦中的世界光怪陆离,超越现实生活经验,超现实主义者相信为情感和思绪所驱动的潜意识流比现实更真切。

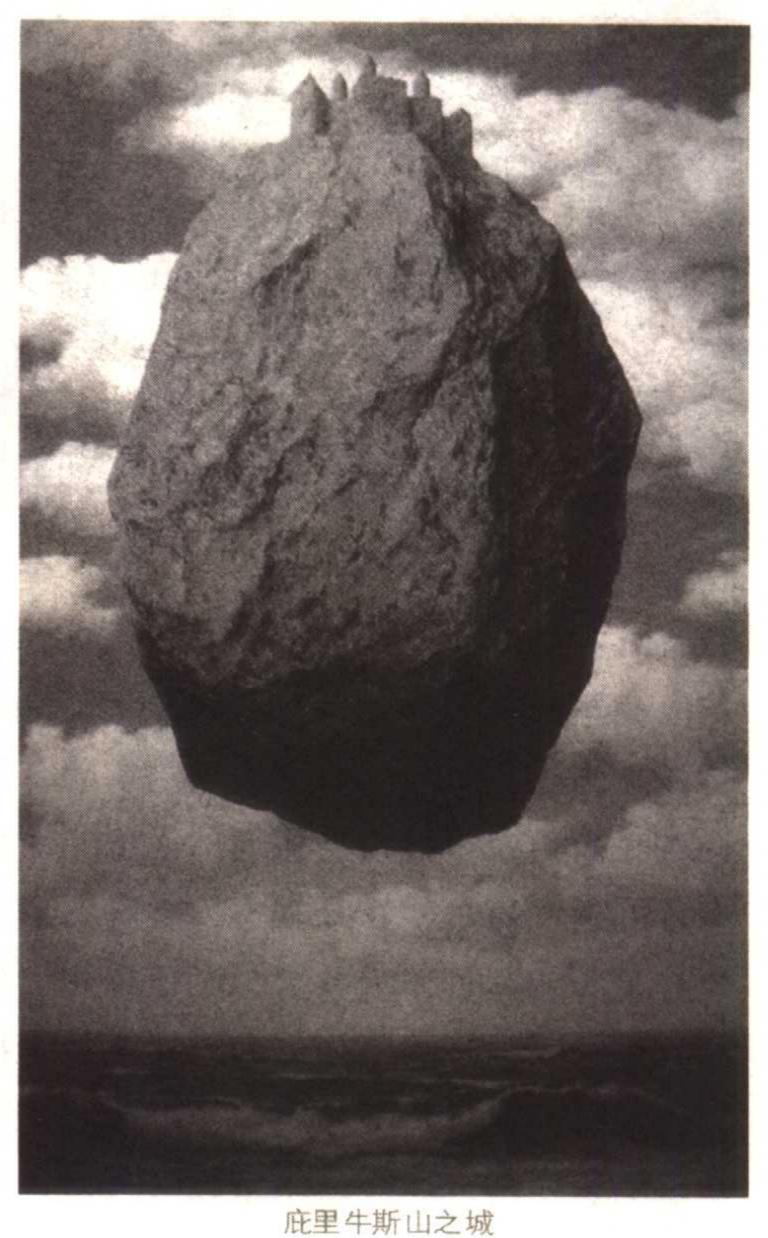
超现实主义画家所要表现的正是梦中的世界。以米罗为代表的画家以抽象的有机生物形态和符号来传达梦中的讯息。以达利和马格里特为代表的超现实主义画家则以逼真而精细的手法来描绘梦中错综复杂的形形色色。他们的画,虽形象栩栩如生,却大都脱离物体原来的自然的结构,而呈现出重叠和变形的景象。

记忆的持续性

海滩上的脸孔与水果盘的幽灵

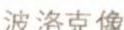

米罗有作品《农庄》《哈里昆的狂欢》《爱斯基摩人》和《绘画》等。 《农庄》既是现实的农庄, 也是梦中的农庄, 画中的趣味十足的有机符 号吸引观众的注意,作品具有抒情的诗意和怪诞的幽默感。

西班牙画家达利的作品有《记忆的持续性》《海滩上的脸孔与水果盘 的幽灵》。

比利时画家马格里特的作品《庇里牛斯山之城》和《红色的模型》 有一种离奇和魔幻般的感觉。前画表现一个城堡盘踞的巨石失去地心引 力时悬浮在海面上空。

一|VE 抽象艺术

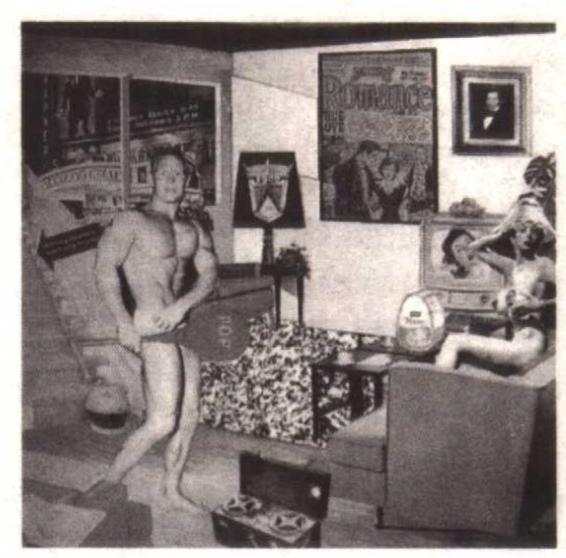
作品1A

抽象艺术自1910年发轫,在二战后达到高潮。抽象主义绘画反对艺 术应描摹自然的传统, 它关心从自然中抽出某些性质的形态来构成画面。 抽象派画家把自然简约为简单的形象时采用了两种方法: 一种依据柏拉 图的关于概念是事物的原型的说法,他们力图消除事物的殊相和偶然变 貌,捕捉和描绘事物最根本或类属的形象。另一种是以个别的和特殊的 事物为对象, 创作出独立的抽象模式。抽象过程卷入形式化和变形。形 式化指的是呈现一组特征和可辨识的图标; 变形则指事物外形或比例错 误的再现。抽象主义的第二种方法是非具象的,即不以自然形貌为创作 基础的艺术构成。画面不是以从自然外貌中抽取的图形构成,而是由非 具象的形状或图式构筑而成,因而被称为纯粹抽象。抽象表现派是其中 的一种类型。

抽象表现派是二战以后流行于美国的非几何性抽象艺术,是超现实 主义和抽象相结合的产物。

抽象表现派画家波洛克的《作品1A》是把巨幅画布铺在地上,用笔 自由地挥洒颜料而成的。他的画法源自于一次因为酗酒找精神病医生治 疗, 当时他在心理医生的启发下, 画了一些素描以利于精神分析。从此, 他便以这种方式作画。

SIX普普艺术

到底是什么东西使得今日的家庭如此不同,如此吸引人?

25个彩色的玛丽莲·梦露

普普艺术于20世纪50年代诞生于英国,在20世纪60年代流行于美国。 它是对抽象表现派的挑战,它以写实来取代抽象,以概念的策略来取代 即刻的表现性,并以呈现广大群众的生活为主。

汉弥尔顿是英国普普艺术的鼻祖,他主张将美学带入城市生活之中,认为杂志、招贴广告和宣传单都可被视为商业艺术。汉弥尔顿的作品《到底是什么东西使得今日的家庭如此不同,如此吸引人?》对当代社会生活提出深刻的哲学问题。画中,男子像是从药品杂志上剪下来的,沙发上躺着裸女,室内各种现代家电一应俱全,墙上挂着"年轻罗曼史"卡通画,墙角有印着福特徽章的商品,楼梯边的电影广告板上写着爵士歌手的广告。

沃霍的作品《25个彩色的玛丽莲·梦露》表现出一种遗憾。梦露虽是明星,观众却只能以性感形象来诠释她。

